

TYPE IN PUNK
Mayo del 2009
1. Edición
Por Aritz Aranburu

LA TIPOGRAFÍA Y EL PUNK	4-7
PRE-PUNK	8-13
PUNK	14-27
Dadaísmo	
Surrealismo	
Movimiento punk	
PUNK 77	28-61
Intro	
Discos	
Flyers	
Panzines	
ANARCO-PUNK	62-87
Intro	
Gee Vaucher/Cross	
Discos	
Flyers	
Panzines	
HARDCORE	88-105
Intro	
Raymond Pettibond	
Shawn Kerry	
Winston Smith	
Pushhead	
FINAL	106-107

DEST
HAN
PARA

REVISTA

DE SIEMPRE LAS SUBCULTURAS
UTILIZANDO LA TIPOGRAFÍA COMO RECURSO
LA CREACIÓN Y LA PROPAGACIÓN
DE UNA IDENTIDAD Y UNA ESTÉTICA

Nada mejor que comenzar con unos ejemplos claros. Siguiendo un orden cronológico, están los años cincuenta con toda la cultura del jazz, toda la cultura hippie de los sesenta que con su lettering psicodélico fue extendiéndose, gracias a las portadas de discos, posters de conciertos y toda la prensa musical que movía. Una década más tarde el punk cultivó la tipografía cortada, anárquica y agresiva. Otro tipo de relación entre la música y la tipografía puede tratarse en el

LA TIPOGRAFÍA HA AYUDADO A BANDAS A OBTENER SU PROPIA PERSONALIDAD

nivel individual del tipógrafo y la inspiración adquirida por la música a la hora de crear fuentes. La creación de fuentes tipográficas en ocasiones puede estar muy cerca de la música y más en la creación de fuentes para bandas de rock. Uno de los claros ejemplos se dio una década más tarde con la creación de las tipografías rasgadas o rotas al estilo "grunge" que conectó directamente con la explosión de ese nuevo movimiento musical y estético en Seattle.

A lo largo de los años la tipografía ha ayudado a las bandas, productos y fans adquirir su propia personalidad y una identidad de presentación y marketing de cara al mundo.

Aparte de las comentadas anteriormente echando ojo a otras subculturas son de destacar las tipografías "góticas" y escritos caligráficos en el heavy metal. Fuentes de estrecha relación con los ordenadores o ciencia ficción entre los seguidores del techno o la música electrónica en general. Y el lettering del graffiti y las letras góticas en la cultura del hip-hop y el rap.

Portada del EP Wide Open de los Skids del año 1978.
Banda de Punk/New Wave de Escocia.
Logotipo hecho con tipografía de recortes de papel, con los caracteres SS de "La Schutzstaffel" (escuadrón de defensa del partido Nazi) en alfabeto Rúnico. Muy habitual dentro de la tipología punk como signo de provocación.

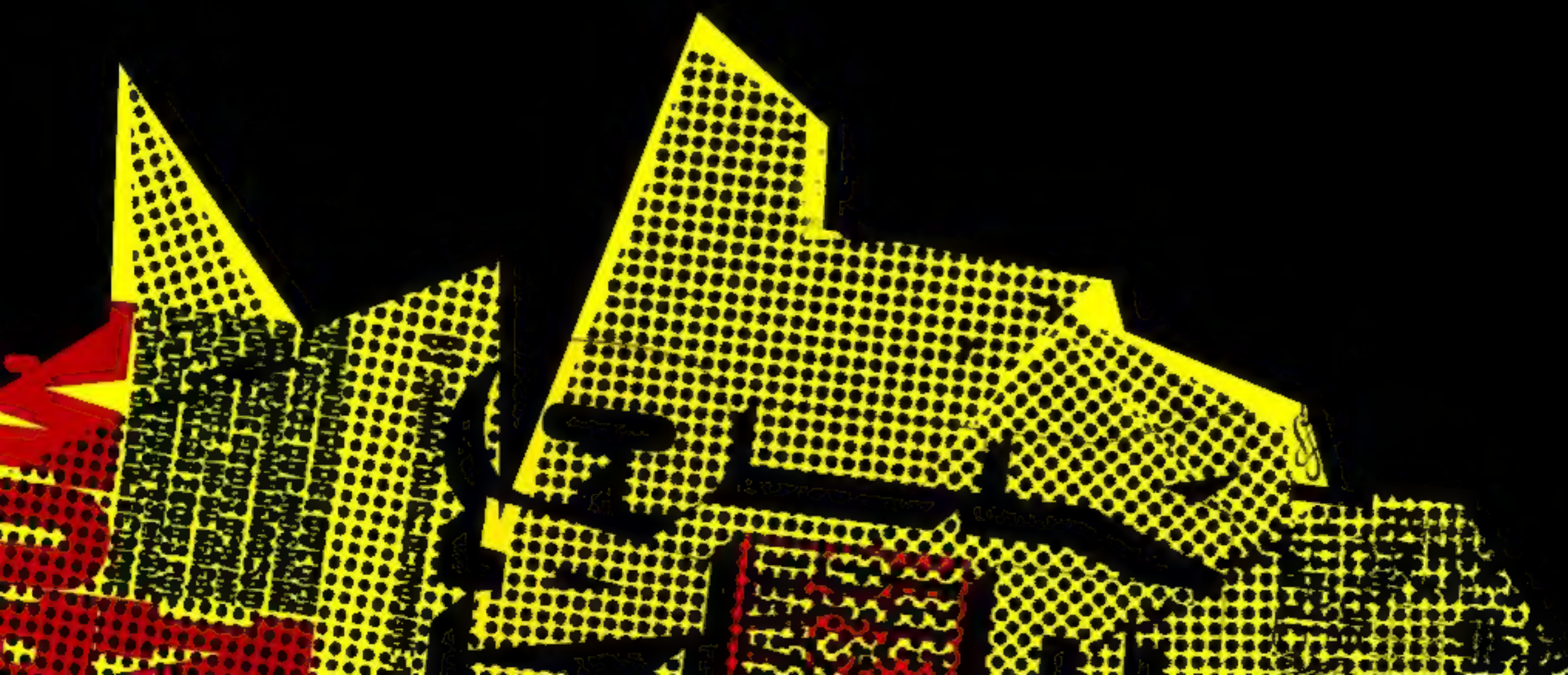
DESPUÉS DE LOS
OKURRIERON
EN EL MUNDO DEL

Filton
ROYAL

STANK

ANDOS SESENTA ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
TANTO EL EN MUNDO DE LA TIPOGRAFÍA,
-ARTE Y EN EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA

- 1- Arte de Roy Lichtenstein, artista de culto del Pop Art.
- 2- Trabajo de Herb Lubalin con la tipo Avant Garde comercializada por ITC.
- 3- El Apple I creado en 1975.
- 4- Fragmento de cartel de Victor Moscoso característico de la psicodelia de San Francisco.

- 5- F...
- 6- S...
- 7- H...
- 8- F...
- 9- C...
- 10- C...

Los años sesenta terminaron marcados por el Pop-Art y el Arte Psicodélico, manifestándose a través de una gran cantidad de carteles de enorme riqueza tipográfica. Que habían empezado a tomar un aspecto de poster aparte de cumplir con su deber de informar, de la mano de grandes cartelistas como Victor Moscoso o Peter Max. El movimiento hippie, el Lsd, el rock psicodélico de San Francisco y el festival

de Woodstock dejaron paso a una época de gran experimentación, que la fotocomposición proporciona, creando un estilo contemporáneo de compresión de tipos llevándolos al límite de la legibilidad. Entre otras cosas Letraset pone en circulación la "Letragraphica typeface" seleccionado por tipógrafos de todo el mundo. La fundición Tipográfica Nacional de Madrid compra la fundición Neufville de Barcelona

El primer diseño del catálogo de la ITC, que Steve Jobs creó para el Apple I en sus años de escuela.
 Herb Lubalin
 El primer "I love NY" de Milton Glaser
 El primer diseño de la tipografía American Typewriter creada por ITC.

E 60, T 45, A 42.5, I, N, O, & S 40, H 32, R 31, D 22, L 20, J 17, C & M 15, F 12.5, W & Y 10.6 & P 8.5, B 8, V 6, K 4, Q 2.5, J & X 2 & Z 1.

NY
 MORE
 THAN
 EVER
 ABCDEFGHIJ
 NOPQRSTUVWXYZ
 Àábcdefghijkl
 pqrstuvwxyz
 34567890(\$&

y el periódico The Times de Londres cambia su Times New Roman por la rediseñada Times Europa.

En 1970 Herb Lubalin y Aaron Burns crean la International Typeface Corporation (ITC) con el fin de comercializar nuevos diseños tipográficos que suministrarían a otros fabricantes de tipos y de composición tipográfica. Comercializando grandes tipografías como: Souvenir (Ed Benguiat 1970), Ame-

rican Typewriter (Joel Kaden y Tony Stan 1974) y el Avant Garde (Herb Lubalin 1964).

Milton Glaser diseña "I love NY" convirtiéndose en un símbolo icónico en todo el mundo. Adrian Frutiger diseña la Roissy para usarla en el aeropuerto de la ciudad. En 1975 dos californianos llamados Steve Jobs y Steve Wozniak diseñan Apple I revolucionando la creación de tipografías mediante formulas

matemáticas en forma digital empezado por la firma alemana Hell en 1965.

Con la llegada de la mitad de los años setenta un nuevo movimiento anárquico empezó a emerger entre la juventud de Nueva York, y más notablemente por las calles de Londres, para más tarde extenderse en todo el mundo. Un nuevo tipo de arte se creó entre la juventud asqueada. La tipografía se convirtió en un arma para provocar, impactar y romper con lo tradicional y más con los hippies que cantaban por la paz. Ya bastaba de cantar y hechar florecitas por la paz. Llegaba la hora de la guerra para conseguir esa libertad. Posters, portadas de discos, panfletos, paredes pintadas, folletos con pinta de haber sido reciclados varias veces, impregnados de tipografía caótica y collages de palabras e imágenes. Una actitud agresiva hacia la expresión... la libertad en el diseño había sido redescubierta... nacía el PUNK.

Portada del EP de Richard Hell and The Voidoids de Nueva York. Uno de los ejemplos del precursor del punk. Tipografía a mano, recortada y sobre un b&w. Richard Hell fue una de las grandes influencias para el surgimiento de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, a la hora de llegar a Londres lo que vivió lo llamó a estallido punk.

new york

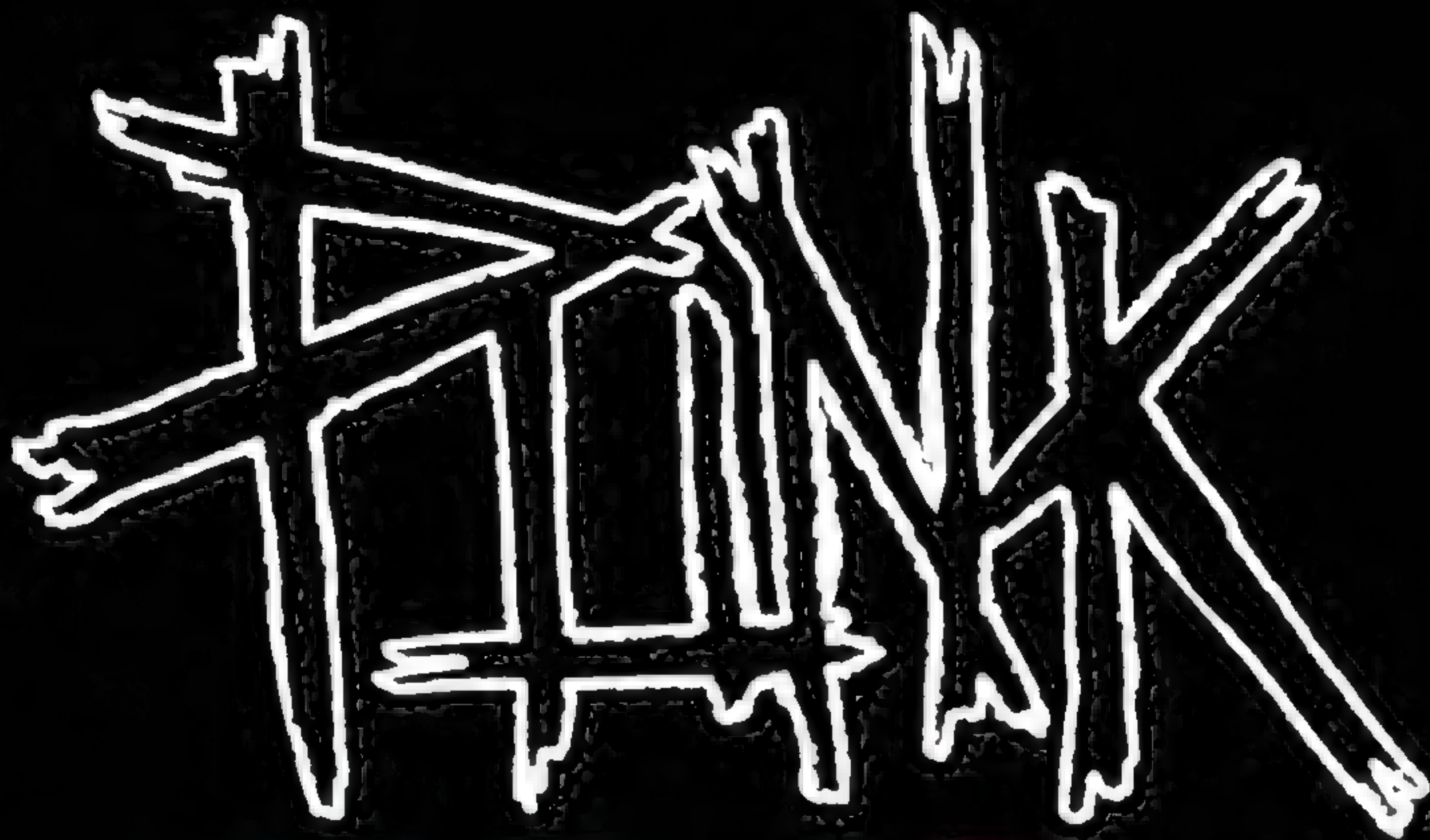

Black Dolls

Desde 1971 los New York Dolls y sus famosas letras de pintabombas son otros de los claros ejemplos pre punk. La ropa de mujer y la heroína hicieron que la provocación se convirtiera en su mayor arma más transgresora. Uso de tipografías de revista de peluquería, maquillaje de mujer (desprendiendo más "glamour" que los futuros punks). Colores rosas, pecas, travestis, svásticas. El situacionista Malcolm McLaren empezó con ellos en trabajos de manager. Sus portadas, letras provocativas y actitud descarada serían gran influencia también para los jóvenes andrógynos pocos años después.

EL PUNK Y EL ARTE,

Y LA TIPOGRAFIA

UNA DE LAS BASES IMPORTANTES

DE ESE ARTE

FIGHT-039

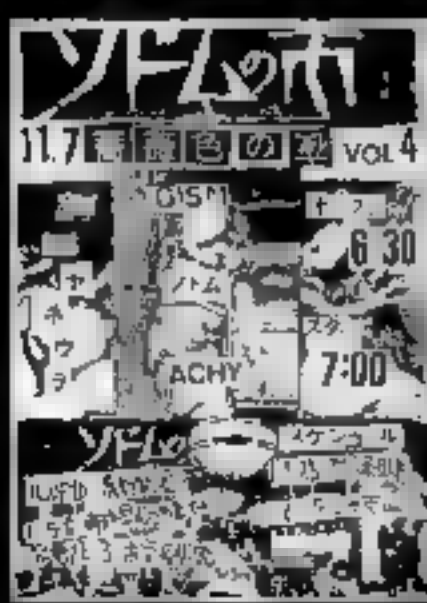
PORTLAND CITY

PUNK

ASSEMBLAGE

VOL. 1

Este punk es fruto de reuniones
japonesas. La tipografía tiene
elementos propios del lenguaje
del underground de punk
rock, con letras rojas, tipografía
superpuesta. Caricaturiza que parece
haber estado la influencia de una
banda punk, probablemente
del estilo de Street Punk Japan.
Tipografía, diseño y estructura con gran
influencia de bandas japonesas como
Gatcha o Anarchy.

Arriba portada estilo
punk de Street
con elementos de
tipografía y estilo de
diseño como el
trabajo de Street
de John Rod. La
combinación de una estética
punk por los
parches, tachuelas y
el color blanco crudo
blanco y negro.

Habra a quienes les resulte absurdo tan solo el hecho de tratar de relacionar los conceptos de arte, tipografía y Punk, especialmente aquellos que no conocen o no comprenden lo que es el movimiento Punk, pero en realidad no tiene nada de absurdo ni de ilógico decir que el Punk es arte, y la tipografía es una de las bases principales de ese arte. El uso sin prejuicios de las tipografías, el mezclar diferentes tamaños, pesos y cuerpos, las texturas de las fotocopias, los collages, la cinta adhesiva y los rótulos manuscritos, son algunos de los recursos que han sido asimilados por el punk.

Pero antes de empezar a hablar de el Punk en si, de años, nombres, bandas, personas y todo lo que ha influenciado conviene echar la mirada atrás y ver que el Punk puede encontrarse en muchas de las escuelas y corrientes artísticas a través de la historia, como en el Renacimiento (Siglos XV y XVI), el Romanticismo (S. XIX), las ideas tipográficas de destrucción de formas del Constructivismo Ruso, y otras... Pero especialmente donde encontramos mayor similitud es en aquellas grandes corrientes artísticas, innovadoras, rebeldes, revolucionarias e irreverentes del Siglo XX, como lo son el DADAISMO y el SURREALISMO.

Cantante de la banda californiana de hardcore punk de los ochenta Youth Brigade

Obra de denuncia de Gee Vaucher artista punk muy hábil con el collage. En este caso usa un recurso gráfico muy usado en el Punk: los recortes de prensa.

ANTILITERARIO Y ANTILÓGICO

DADAISMO

El dadaísmo nació de la absurda e inútil matanza fratricida de la primera Guerra Mundial, también nace de la hipocresía social y de lo ilógico de la realidad imperante de los años de 1916, 1917. Como respuesta a todo esto, surge el movimiento nihilista llamado Dadá. Tristan Tzara fue quien bautizó a esta corriente que niega cualquier tipo de norma estética, inventando un juego libre de formas y colores, una tipografía sin finalidad de informar pero su libertad simbólica con variación de caracteres y letras que varían drás-

ticamente en su tamaño y grosor expresando un gran dinamismo visual. La poesía tiene un lenguaje incoherente que se destruye así mismo. En las poesías de Hugo Ball se combinaban diferentes tipos de letra de manera aleatoria y desatinada, parodiando la forma poética.

Todo está permitido. Nada es lógico; su primera expresión: la insolencia, la denuncia, el insulto, en el que Marcel Duchamp, Hans Arp, Soupault, Marx Ernst, Tzara, Antonin Artaud, André Bretón, y otros se especializan. Dada es un

los años de 1916 y 1917. El dadaísmo nació de la absurda e inútil matanza fratricida de la primera Guerra Mundial, también nace de la hipocresía social y de lo ilógico de la realidad imperante de los años de 1916, 1917. Como respuesta a todo esto, surge el movimiento nihilista llamado Dadá. Tristan Tzara fue quien bautizó a esta corriente que niega cualquier tipo de norma estética, inventando un juego libre de formas y colores, una tipografía sin finalidad de informar pero su libertad simbólica con variación de caracteres y letras que varían drás-

Una de las frases celebres del
manifiesto dadaísta escrito
por Tristan Tzara y publicado
en 1918 en el número 3 de la
revista DADA de Zúrich.

¡NO QUEDA MÁS QUE DADA
¡NO QUEDA MÁS QUE DADA
¡NO QUEDA MÁS QUE DADA...

¡NO QUEDA MÁS QUE DADA

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

SODAS

NEW MEDIUM

OLD

NO FOL

NO DARKNESS

DARKNESS

ONLY DARKNESS

LIVE OR DIE

STAMOS EN CONT

RA
LOS CESTROS...
MAQUA...
no quiero nada;
quiero
Pienso en
X

movimiento antiliterario
antipoético y antibarte,
que terminó en ser anti-
el mismo, pues llegó el
momento en que Dada se
estrópó así mismo en un
callejón sin salida y agotó
todas sus posibilidades,
murió como tantos
dadaístas, por su propia

Al dadaísmo le debemos
el collage, los mura-
les, el fotomontaje, la
expresividad tipográfica
derivada de expen-
mentos futuristas que
exploraron artistas como

Kurt Schwitters o Raoul
Hausmann, expresión ti-
pográfica libre, sin reglas
ni leyes. Y sobre todo, el
haber sacado al arte de
los museos y de las casas
de los burgueses. Lo
hicieron popular. El arte
no les pertenece, el arte
es para el pueblo, para la
gente, para que todos lo
contemplen.

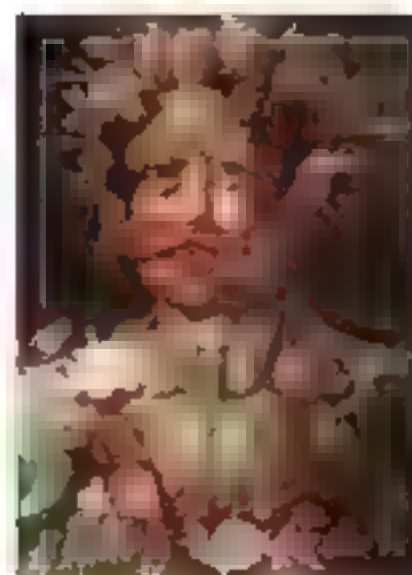
"Hoy todo vuelve a
empezar, es fabuloso re-
nunciar a todo," Breton.
Así pues de las cenizas
de Dadaísmo nació, el
Surrealismo.

SURREALISMO

El surrealismo no es un capricho intelectual, nace de un asco al mundo, como el punk, de una angustia desesperada ante la condición del hombre humillada sobre la tierra "Vivimos como si al nacer apostara ya a muerte" Así pues, al igual que el Dadaísmo, el Surrealismo sigue siendo la respuesta ante la sociedad, ante esa condición humillada del hombre sobre la tierra. Nace también de una esperanza sin límites y de una gran fe en la posible transformación del hombre. El lema fundamental del Surrealismo es la idea de una vida más rica, más bella y más profunda de la que viven la mayoría de los hombres. Y la mayor parte de las acciones surrealistas desde el delirio verbal, hasta la pasión erótica, tienden a ensanchar el dominio del hombre y a entriquecer su universo. Una de las posturas más representativas e importantes es el rechazo a todos los límites que definen la condición humana, y una toma de conciencia. Las nociones de ley, de naturaleza humana, la división entre bien y mal, entre alma y cuerpo, son rechazadas como tantos otros conceptos que para los surrealistas impedían ir más allá de lo posible.

Retrato en "Vertumnus" (Verano) del emperador Rodolfo II realizado por Giuseppe Arcimboldo. Algunos surrealistas vieron en él a un precursor

André Breton, escritor francés conocido como el principal impulsor del movimiento surrealista

EL MOVIMIENTO PUNK

Así mismo por lo que, el Dadaísmo y el Surrealismo naciera, iguales o similares motivos dieron luz a ese gran conglomerado de ideas, anhelos, sueños y actitudes que hoy conocemos como el movimiento PUNK, tan difamado, atacado e incompendido, muchas veces hasta por quienes se dicen o se dijeron punks.

El Punk fue el producto de una

sociedad sin futuro, de una grotesca, ficticia y tiránica realidad como presente, y un pasado lleno de mentiras que parecía no tener sentido. De una juventud reprimida, con una vida artificial llena de valores y tradiciones superfluas y rígidas.

Una juventud aburrida y asqueada de la moda y de las estrellas de rock de su hipocresía, de su glamour, y de su

excesivo lujo; por lo que para nada se podrían identificar con ellos, puesto que la mayor parte de quienes adoptaron esa nueva corriente de expresión y forma de vida eran personas de clase media y baja, golpeados por la crisis, el desempleo, la miseria, y otros problemas sociales que antagonizaban por ejemplo con la forma de vida de la reina de Inglaterra y de la

EL PUNK RETOMA LOS INICIOS DEL ROCK CON MENSAJES DIRECTOS Y CRUDOS

familia real, la vida de las clases altas y el estilo de vida que les mostraban por televisión. El Punk retoma la simplicidad de los inicios del rock, con mensajes directos y crudos. En la actitud desde sus inicios muestran una gran preocupación por llevar a la práctica sus anhelos y su ética. Al igual que el Dadaísmo, el Punk, especialmente en sus inicios, como respuesta a esa gran hipocresía imperante.

muestra una actitud nihilista donde la insolencia, la denuncia y el insulto eran parte esencial de su léxico durante en día a día. En su ética e ideología existieron diferentes grupos y corrientes que fueron evolucionando, florecieron desde las más idiotas y ficticias corrientes como el punk como moda, ansias de querer llegar a ser una estrella del punk por fama y dinero y ser productos creados por grandes discográficas. Corrientes más nobles y loables, como la hoy denominada Anarco-Punk, con una gran preocupación por el problema del sinsentido de la vida, pacifistas, vegetarianos, luchando por los

derechos del ser humano, por los derechos de los animales, siempre con una oposición total a la opresión y al autoritarismo. O corrientes como el Hardcore-Punk, más agresiva pero con una actitud más positiva y activa a la vez.

Este libro está dividido en tres de esas corrientes. El Punk del 77 la primera oleada de punk en New York y Londres. El Anarko-Punk, surgido en esa época también en Inglaterra y con gran desarrollo en los años posteriores con grandes influencias en Japón, Escandinavia, Brasil, Estados Unidos. Y el Hardcore-Punk, surgido en Estados Unidos hacia 1980 que gran influencia en Europa.

Hay una diferencia tipográfica entre las tres secciones. Se puede hacer distinción entre los recortes de prensa y colorines de Jamie Reid, las

tipografías agresivas y de stencils de las bandas anarko-punks y el uso de la tipografía más clara y positiva del hardcore.

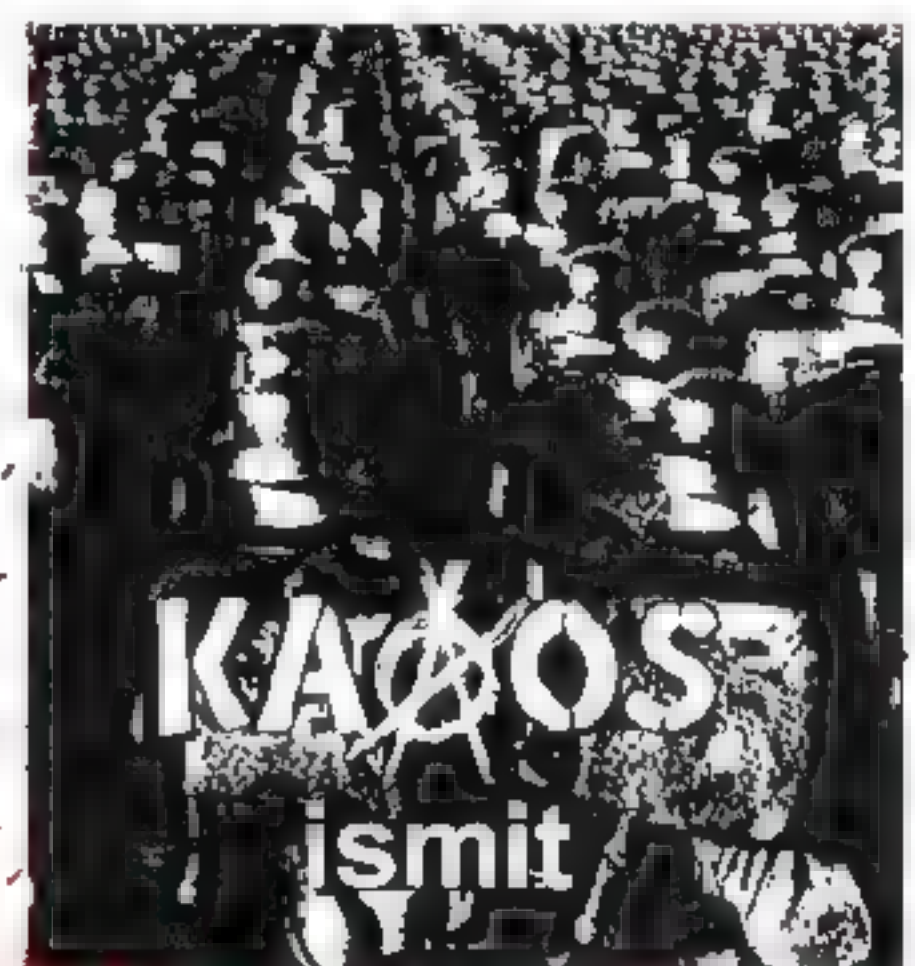
Y para terminar estas divisiones está claro que son solo simples etiquetas que alguien se inventa y que solo sirven para clasificar y diferenciar cosas, usar un nombre para referirse a varias bandas ya sea por su música, actitud, o zona de gestación. Etiquetas muchas veces inventadas para comercializar cosas y para el bien de las grandes discográficas.

En el fondo todo es Punk, es una forma de ver las cosas, de hacerlas o dejar de hacerlas. Una actitud.

1- Portada de single Upstart de la banda inglesa Angelic Upstarts. Una de las bandas pioneras de punk del 77. Tipografías de la primera oleada de Punk de 77 de gran influencia de Jamie Reid. Colajes de recortes de prensa de diferentes caracteres, cuerpos y grosores.

2- Cartel de concierto de Hardcore de Minor Threat, SSDecontrol, Negative FX y The Proletariat. Como es habitual, mucha tipografía de palo seco, algunas más o menos manipuladas, con poco espacio entre letras, con nota de "All Ages" más grande que las bandas, mostrando claramente que se trata de un concierto apto para todos los públicos, cosa habitual en los conciertos de hardcore americanos por el público joven atraído y por las leyes de mayoría de edad establecido apartar de cierto hora en los locales de los shows.

3- Portada de disco smit de la banda anarko punk/hc de Finlandia Kaos. Fotos impactantes en blanco y negro contrastado y tipografías de estenci, habituales en bandas anarko-punks.

PUNK DEL 77

Londres y Nueva York, que se habían convertido en el estímulo de las nuevas tendencias culturales, la crisis del petróleo sumada a otros factores habían traído como resultado una importante desocupación, crecimiento de los barrios pobres, falta de respuestas y la perspectiva de un horizonte negro a aquellos sueños de realización que habían sido la meta de las generaciones anteriores. La distancia entre la producción cultural y la realidad a la que se enfrentan muchos jóvenes de la generación de esa época se fue haciendo tan evidente que la grieta comenzó a originar un emergente. Algunos invirtieron el dinero, que les daban en las interminables colas de desempleo, en una guitarra.

En los garajes se empezaron a escuchar ruidos, los chicos no tenían ni tiempo ni dinero para aprender lo que la sociedad decía debía saberse para empuñar un instrumento. Las guitarras se convirtieron en fusiles, tenían mucho que decir y para eso no hacía falta tener una voz privilegiada sino todo lo contrario, una voz que gritara realidades. Y entre todo aquel movimiento, un nombre: Malcolm McLaren. Atraído por el movimiento Internacional Situacionista, que promovía actos absurdos y de provocación, como medio de la promulgación de los cambios sociales, y viendo lo ocurrido en París en el mayo del 68. Tomó en New York las bases del producto

Arriba una foto de gran producto llamado Ramones. Pioneros de la escena Punk en New York con estética más que característica y de gran influencia a muchas bandas.

Abajo otra foto de otra mítica banda The Clash muy críticos con la sociedad con su música como arma para intentar realizar la revolución.

Esos recursos baratos hicieron
que años después en España
también se recurriera al siste-
ma de minimizar y a todo
punto de hacer las cosas a mano
para un concierto de
Furcatus y V Reich

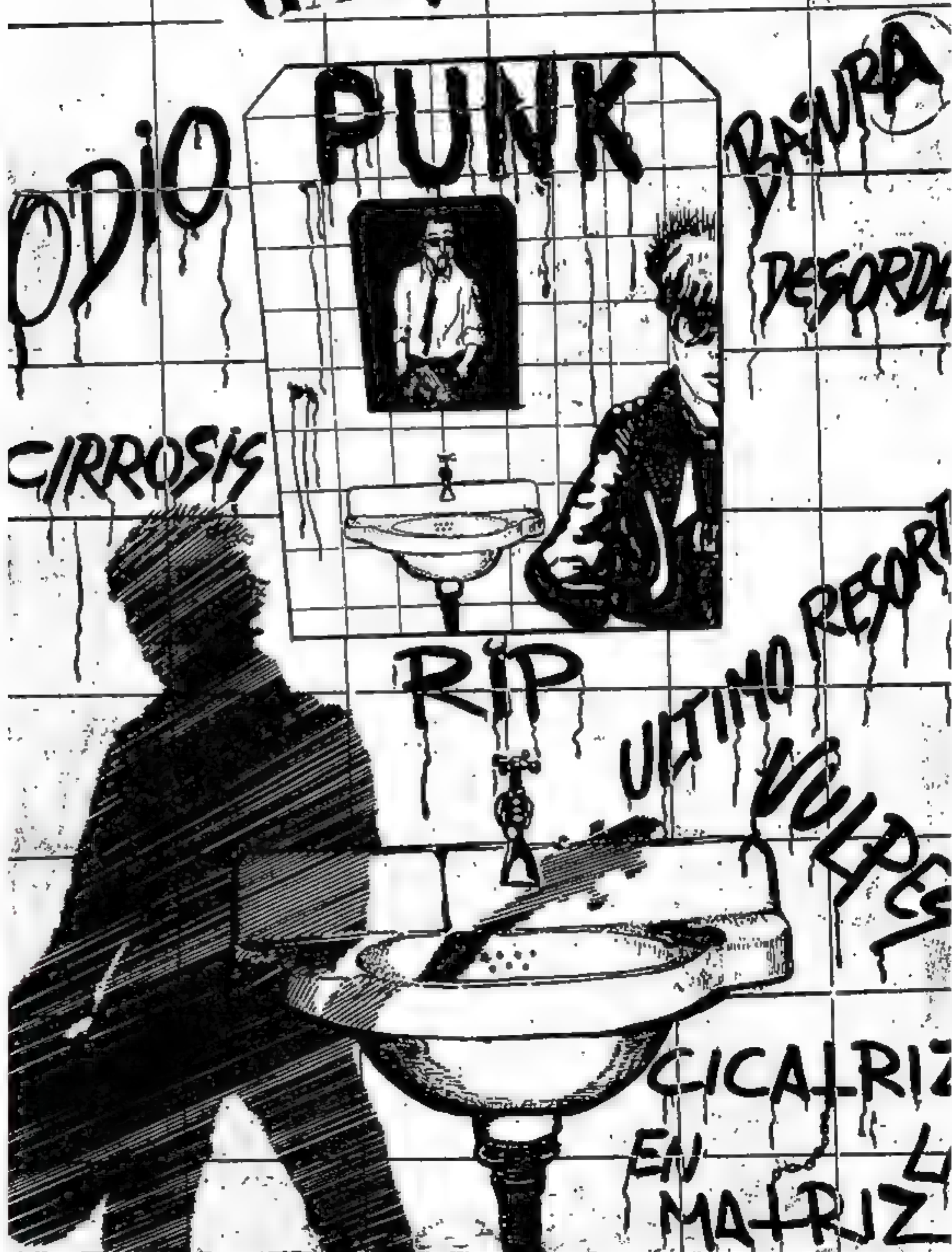
Portada de la banda Londonen-
se Chelsea creado en 1976. A
pesar de que estéticamente no
transmitan tanta agresividad
vemos tipografías hechas a
mano en el logotipo mostrando
esa rabia que ha dentro

LA CRISIS ECONÓMICA SUSCITO

EL USO DE RECURSOS TIPOGRÁFICOS DE COSTE MÍNIMO

ONATI 16 Abril, EN EL FRONTON 300 PTS.
 organiza ASAMBLEA DE JOVENES DE ONATI:
GAZTETXE 9H

Tipografías muy urbanas. Las pintadas, las drogas, la sangre y los baños de los bares eran puntos de inflexión entre la juventud. Desde Londres las influencias surcaron todos los charcos. En España Euskadi, Cataluña y Madrid fueron las grandes influencias. Con la llegada de la heroína a cargo de la Guardia Civil hizo que mucha gente de una generación entera se viera enganchada. Siempre han ido muy unidas las drogas y el punk. De ahí a crear un tipo de tipografía decayentes y degradadas como arma de expresión.

comercializado llamado punk que crearía después

Malcolm fue manager de los New York Dolls a principios de los setenta y vio el movimiento que surgía allí entre bandas como los Ramones, Dead Boys, Television, Patty Smith etc. Atraído por la estética de imperdibles y ropa de cuero de Richard Hell, integrante de los Dolls, volvió a Londres a crear la revolución dirigiendo a cuatro jóvenes desempleados de barrio que más tarde se llamarían los Sex Pistols. Mas bandas como los Damned, Buzzcocks, Adicts, U2 Subs etc sala de los suburbios de Londres para influenciar a jóvenes rabiosos de todo el mundo.

Mientras McLaren conseguía un contrato con la firma multinacional EMI, creando la controversia mas tarde por romper los ideales del punk, seguía dedicándose también al diseño de moda en su sex shop de Londres. Pero aunque se dedicara a la moda, sus iniciaron estuvieron en varias escuelas de arte británicas donde coincidiría con uno de los nombres mas usados dentro del diseño punk llamado Jamie Reid.

El carácter y uno de los principales lemas del punk "hazlo tu mismo" hace que sea un mundo totalmente "underground" y teniendo en cuenta las miles y miles bandas en todo el mundo y mayoría de autores anónimos hace que no se puedan establecer piezas clave ni grandes tipógrafos ni diseñadores unos por encima de otros. Pero si que han habido nombres ya sea por sus diseños o por la fama de las bandas a las que representaba, que se han repetido en muchas ocasiones. Junto con Jamie Reid los primeros trabajos de grandes tipógrafos como Neville Brody o Peter Saville, cartelistas, diseñadores o ilustradores como Art Chantry, Barney Bubbles, Pushead, Gee Vaucher, Raymond Pettibon, Winston Smith, etc han influenciado mucho en lo que será el diseño punk y en sus grandes tres formatos que son el diseño de discos, los flyers y los tanzines. Cada uno de los formatos con una gran experimentación tipográfica de gran fuerza y gran influencia para grandes maneadores de la tipografía posteriores como David Carson.

Foto de Malcolm McLaren en la calle de Londres cerca de Tenda Sex-Shop, lugar de encuentro para muchos punk del tiempo y que da origen al Sex Pistols. Para muchas cosas habiendo en el gran impulso del movimiento. Está claro que aunque él no aparece como tal por la demostración situación de la presión y la influencia negativa en crear el punk. Pero por detrás de alguna manera fue el quien trajo la ropa de cuero, camisas rojas, imperdibles y demás modales estéticos a los primeros punk, que se llevó a los "punks" a luchar por una multinacional.

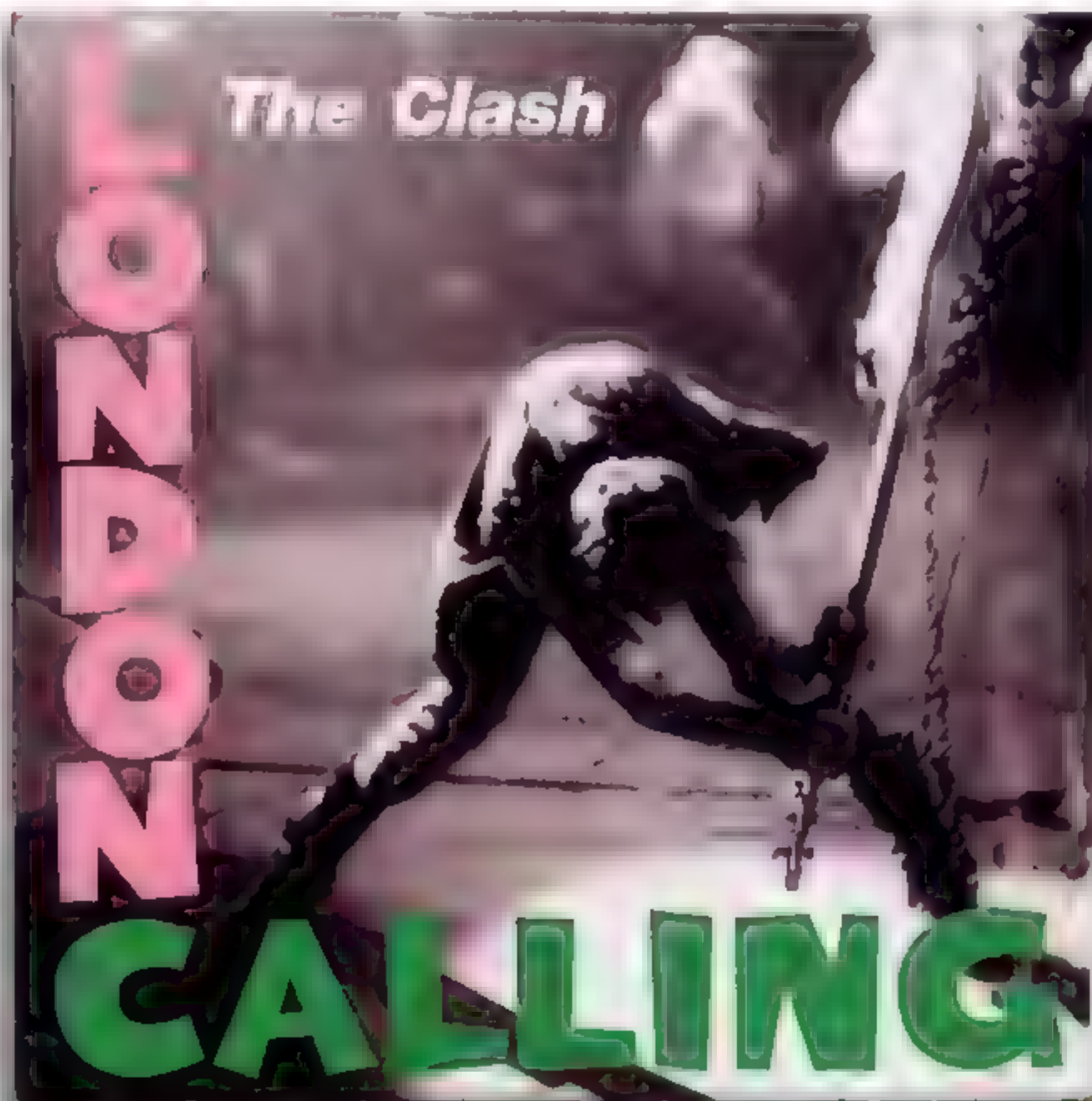
DISCOS

Los discos, de vinilo mayormente, han sido una de las piezas claves dentro de la tipografía en el punk. Ya sean LP's, EP's, 7 pulgadas, 12 pulgadas, de mayor o menor tamaño es una pieza donde la tipografía tendrá su protagonismo a veces mayor y otras veces menor, pero siempre estará ahí ya que se trata de piezas de packaging por decirlo de alguna manera. Piezas que informan de lo tienen en su interior y dan una personalidad y una forma de ser

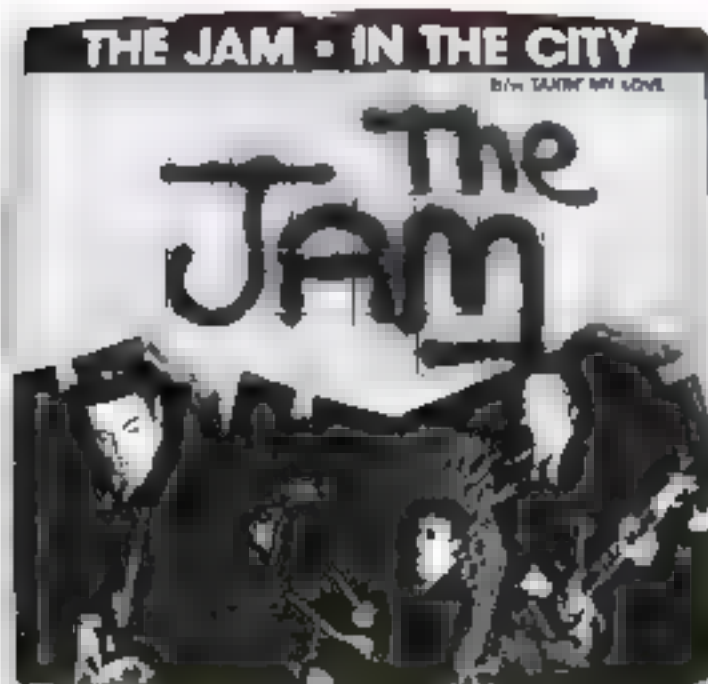
a toda la banda. En años desde las portadas de discos de Jazz han tenido mucho protagonismo y mucho que decir las portadas de discos. En el Punk o más tarde New Wave gente como Jamie Reid, Barney Bubbles, Neville Brody o Peter Saville destacó cada uno usando creando sus estilos y tendencias. Desde recortes de prensa provocadoras, hasta tipografías de gran calidad trabajadas con mucha clase.

THE UNDERTONES
YOU'VE GOT MY NUMBER
SIR4024
WHY DON'T YOU USE IT!
LET'S TALK ABOUT GIRLS

The Undertones banda de Punk rock de Irlanda del norte formados en 1975. Sus portadas no transmiten esa agresividad punk comparado con otros. Fuentes de pado seco monopolizan tanto su logo como la mayoría de sus portadas. Caracteres bold o letras condensadas. Buen uso de la tipografía que deja ver una influencia Suiza. Las portadas van acordes con su música punk con toques pop de letras adolescente que no paran de hablar de chicas y de verano. Aunque en el fondo siempre con una clara actitud punk.

Disco clave en la historia del punk el London Calling de los Clash. Se aprecia una influencia de estilo de Jamie Reid en el uso de los colores de la tipografía. Caracteres de estilo más como pero con una foto con mucha fuerza que contrasta con las letras transmitiendo esa rebeldía y actitud.

Los jams siempre han sido una banda separada de la escena Punk. Su actitud Mod y algún que otro entremetido con miembros de los Sex Pistols y los Clash, hicieron que se separaran un poco y incluso se rieran de la hipocresía punk en sus letras. A pesar de todo esto sus portadas transmiten gran espíritu punk, tipografías de espray pintando los baños de todos los bares de la ciudad y tjeretazos en las fotos.

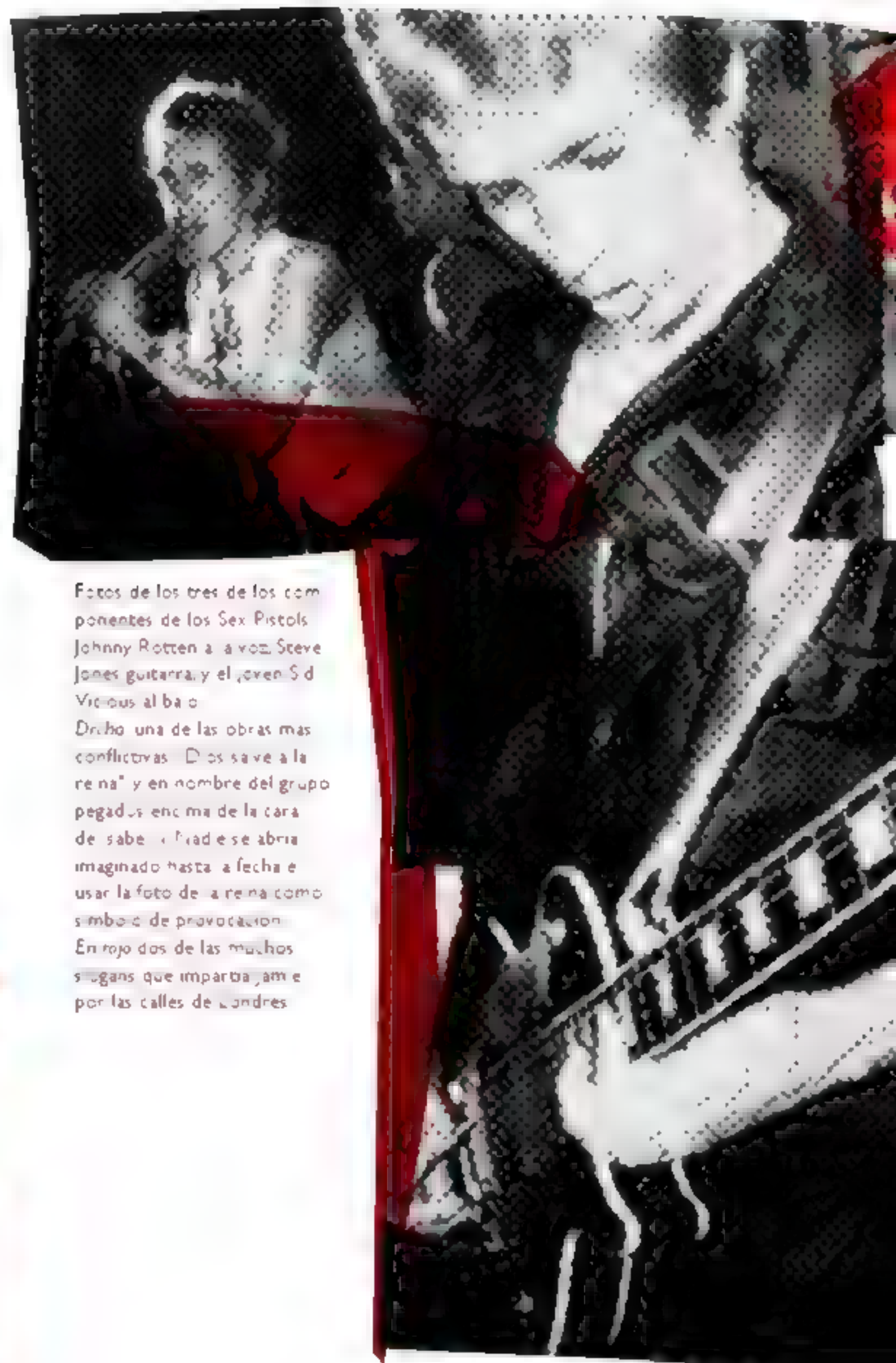
Disco Tomorrow Girls de los UK Subs, banda de punk londinense formados en 1976. Aparte de las tipografías de parruto y de estilo comicistas antes de lettering a mano, es otra de las principales características del estilo punk. El título de disco transmite esa fuerza y esa rabia que parecen letras hechas por alguien enfadado con el mundo.

JAMIE REID

Nacido en Croydon Inglaterra, en 1947, fue el creador del arte de los Sex Pistols desde 1976 a 1979, fueron en gran parte responsables del discurso punk surgido en Inglaterra.

Esta juventud aburrida, asqueada de la moda y de las estrellas de rock hipócritas y glamorosos adoptaron una nueva corriente de expresión y forma de vida, dando lugar a una nueva ruta de expresión tipográfica.

Así fue como Jamie Reid aprendió un lenguaje, el visual, y el de los slogans, para articular sus angustias e ideales. En 1973, con el fin de comunicar sus mensajes mediante la combinación del arte, la política y el diseño, co-fundó el "Suburban Press" un periódico local de espíritu combativo y anarquista que criticaba agudamente la planificación urbana de Croydon. Suburban Press no solo editaba un periódico bajo el

Fotos de los tres de los componentes de los Sex Pistols: Johnny Rotten a la voz, Steve Jones guitarra y el joven Sid Vicious al bajo.

Dicho, una de las obras más conflictivas. "Dios save a la reina" y en nombre del grupo pegados encima de la cara de la reina. Nadie se habría imaginado hasta la fecha el usar la foto de la reina como símbolo de provocación. En rojo dos de los muchos slogans que impartía Jamie por las calles de Londres.

NEVER
TRUST
A HIPPIE

NO Future

ATTACK THE UK

mismo nombre, sino que también sacaba panfletos y contaba con su propia imprenta con la cual imprimían material para otros colectivos radicales.

Reid fue muy habil en la utilización de recursos tipográficos para construir sus mensajes directos. Pero su verdadero talento residía en su capacidad de crear y lanzar esos mensajes y slogans que calzaban justo en el movimiento punk: "dinero del caos", "nadie es inocente", "nunca confíes en un hippie", "Oferta especial, durante esta semana el local recibe a ladrones" o "Ahorre petróleo, quemé sus coches" eran algunas consignas

que Reid difundía a través de pegatinas incluidos en el Suburban Press como parte de su campaña social, a favor de los grupos squatters, prisioneros políticos, el movimiento negro y el feminista.

Cuando la aventura de Suburban Press terminó comenzó sus primeros trabajos de diseño para los Sex Pistols. Dentro del diseño de portadas y el uso de la tipografía existe un elemento importante: la experimentación, ya que gracias a este ejercicio se han logrado quebrantar reglas y se han impuesto otras maneras de resolver los procesos del diseño creando así nuevos códigos de entendimiento al momento de representar lo musical por medio de la imagen.

Esta experimentación ha sido de gran ayuda en la evolución del lenguaje visual y lenguaje musical.

La razón de la amplia difusión de su técnica era sencilla de entender, su diseño se caracterizaba por utilizar tipografía tosca y recortada, fotos de las bandas, trabajando sobre periódicos recortados, haciendo uso

NEVER MIND THE BOLLOCKS

HERE'S THE

SOX PISTOLS

de colores chillones como el rosa, amarillo o plata y frases con doble sentido, ingeniosas mezclas de collages y de alteraciones de obras o elementos ya existentes, haciendo uso de palabras y letras recortadas de la prensa, así como creando sus propias tipografías. Parte fundamental de esta estética era que la legibilidad, no se tomaba en cuenta, sino que importaba más el sentimiento y el concepto que se transmitía con el diseño. Cualquiera podía hacerlo. Bien o mal, pero era capaz de intentarlo sin miedo.

Reid en la portada del sencillo God save the Queen (Dios salve a la reina) realizó este tipo de ejercicios con la fotografía de la reina Isabel de Inglaterra, al intervenir sus ojos y boca con tipografía recortada.

Este tipo de diseño que estaba en contra de lo armónico, estético y profesional, fue considerado una imperdonable ofensa estética por muchos diseñadores establecidos. Reid

ejerció una gran influencia en diseñadores del post punk; también lo hizo con el proceso del diseño en particular: fue el primero en lograr adaptar el espíritu del movimiento punk a las posibilidades del Diseño Gráfico, impulsando una nueva generación en el diseño. Reid redefinió algunos de los principios del lenguaje tipográfico moderno, impulsando la independencia y la democratización de la producción gráfica a través de soportes y procedimientos baratos o potenciando los aspectos creativos e ideológicos frente a la habilidad, la técnica y el concepto del buen gusto. Pero quizás, la principal aportación cultural del punk, resida en su carácter iconoclasta, en su tendencia a combatir sistemáticamente cualquier forma de tradición y autoridad, bajo el eslogan de:

"Do it your self, Hazlo tu mismo"

El trabajo que llegó a las manos de todo el mundo. En la portada del único disco de los "punks" Never mind de Jollodin. Al parecer en el trabajo sencilla pero desde Jollodin se dio la vuelta trascurrida en a por de colores y una letra flexible de tipografía con un y como por el, así el nombre con letras de colores de diferentes formas y tamaños. Tres tipos de letras: muchas envejecidas, agujas, diseñando todo lo establecido y todo lo nuevo y correcto. Esa era la actitud. Y por último las letras que no pagaban nada, un amor y un rosa chillones, que llaman la atención desde kilómetros y que son casi imposibles de leer. Si no quieres tomar el mundo al revés, no

POTENCIA VICTIMA SEXO
DECADENCIA
El asalto
tesoro
seguido
RAYO LASER
fuego
CRIMEN
TODO
policial
MAS
DESAFI
tiempo
LIBERACION
NUNCA
ANTASMA
Destruir
Espacio
ver
RUIDO
NEMIGO
PROTESTA
Desastre

JHONNY SEX
BAJO

dimisión?

QUOCUE
VOZ

100 millones

IMPORTANTE:
Todo mata

USTED NO

SUS MANOS

MI REPUTACION

AFFAIRE
monaie conquies
calidad
Terror 82

useas
paso

KIKE
GUTTARRA

MILITAN
Ideas PUD

LOCO SPEED
BATERIA

DE

KANGRENN

JUNIO AL MES

GRUPO:
SAPPIDEMIA

Campos de sangr

RESPONDE

INDISCUTIBLE

Gadaffi contra
el dolor

dinamita Toda

palabras

OTAN

VIVIRA subnormal profundo

MARCAS

UNA SOLA SOLUCION

criminal

marcha
margen

El collage de recortes de prensa es uno de los aspectos más influenciadores de los trabajos de Janis Rad, en todo el mundo. Significa que los ideales se ven siempre hechos de armar cortitos de gran impacto visual por la mezcla de muchos tipos diferentes y la forma que tienen todos juntos. En la foto, el interior de un LP de la banda catalana Kangren. Uno de los recortes tipo-apéndice de Marcha forma un foto de blanco y negro contravista.

FRAGMENT
EVOLUCION

Estado

BARNEY BUBBLES

SU DISEÑO TENÍA MÁS QUE VER
CON LA EMOCIÓN
EN LA COMUNICACIÓN
QUE CON LA RAZÓN

Barney Bubbles fue un diseñador punk, pero sus diseños se alejaban bastante del estilo de otro grande que era Jamie Reid. Sus diseños no partían de una perspectiva punk. Colin Fulcher más conocido por el sobrenombre de Barney Bubble fue un radical y coloso diseñador británico de los años 70 y 80. El trabajo de Barney se centra mayormente en la portada de carpetas de discos de vinilo. Para artistas de diferentes estilos musicales desde punk, new wave, pop etc., pero

siempre mostrando en su trabajo ese espíritu que le invadía. Su trastorno bipolar hizo que se suicidara en 1983 con 41 años. En sus inicios llegó a ganar un diploma nacional de diseño en el colegio de arte Twickenham. 1963 trabajó durante bastante tiempo con un tipógrafo de claro estilo Suizo, que fue quien le enseñó todo lo que sabía de la utilidad y el funcionamiento de la tipografía. Más tarde se unió a un grupo de diseñadores semiprofesionales

If it ain't broke, it ain't worth a fuck

Logo de Bill Recarte
Logo de Landro donde
Barney como todo su
ingenio y creatividad para
hacerlo un poco dentro
de los diseñadores
ingleses. Fue en el año
donde hizo portadas de
discos para los Duran,
Eric Clapton y otros.
Portadas de algunos
músicos de su época.

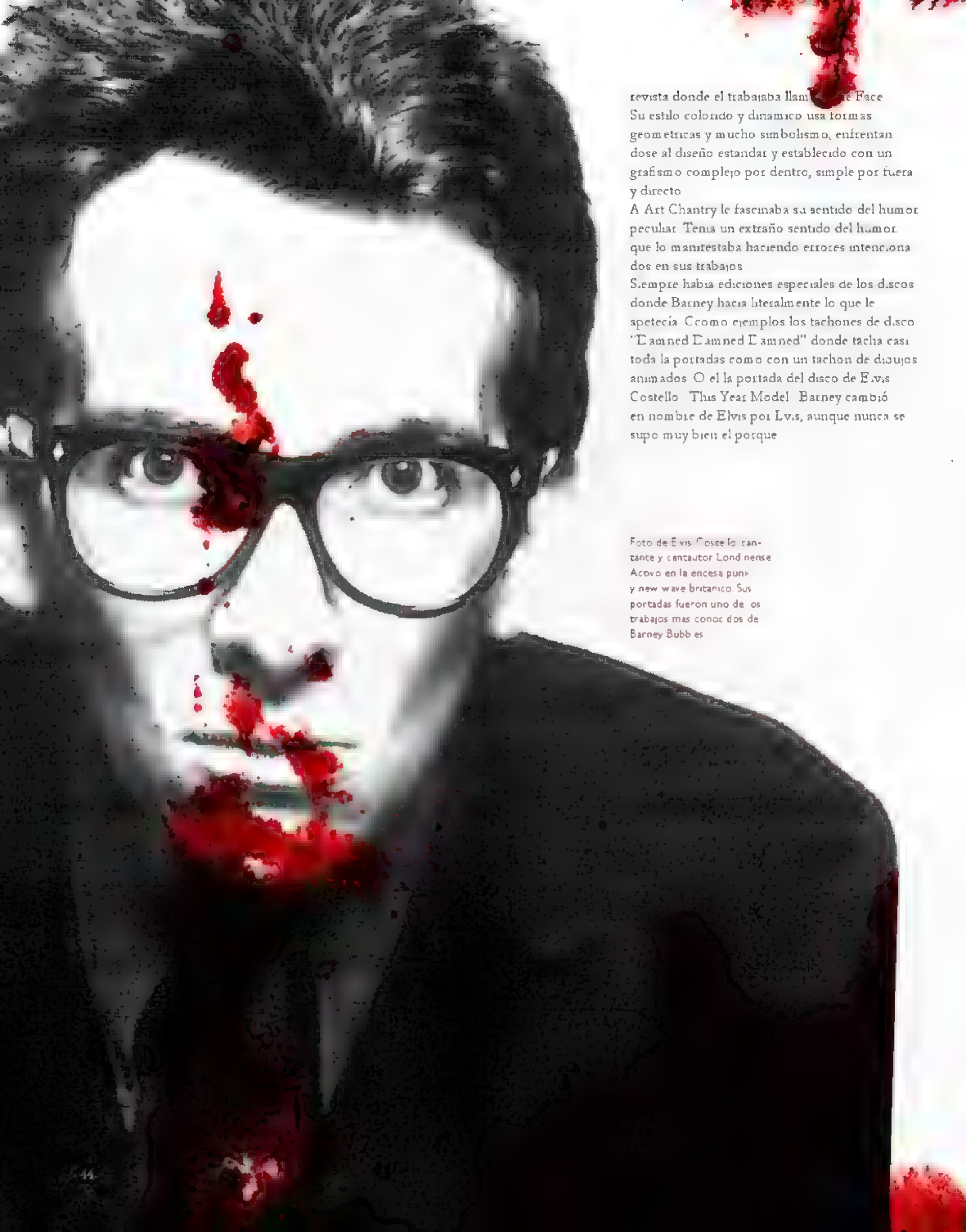
Portada de disco
"Damned damned
damned" de Damned Fue
el primer álbum de punk
en grabarse en febrero
de 1977 Barney se
distingue de otros estilos
punk por su uso de la
tipografía y en uso de la
fotografía Tipografía de
punto seco bien puesta y
toto travesa. A diferencia
de las fotos rabiosas de
los "pistols" Barney da
ese toque sin venguenza
a los Damned

donde llegó intervino en la creación
del logo de la conocida cerveza
Strongbow Cider.
A finales de los sesenta Barney se
introdujo de pleno en la cultura
musical "underground" de Londres.
Organizando conciertos e intervi-
niendo en revistas y magazines. Tales
como la conocida revista OZ, inmersa
en aquella época a la cultura hippie y
el grafismo psicodélico de tipografías
locas y deformadas pasadas de LSD.
1976 en plena explosión punk se creó
el sello Stiff record donde Barney
sacaría toda su inspiración y libertad

gráfica en la creación de portadas de
discos de vinilo. Su estilo tipográfico
y el grafismo en general fueron piezas
clave para el sello y el lanzamiento
de los discos. Trabajo para bandas
como Nick Lowe, Damned, Ian Dury
and the Blockheads, Elvis Costello,
Hawkwind o Billy Bragg. Fue diseña-
dor en la discográfica Stiff Records
y rediseñó el logo de New Musical
Express (NME).
Allí fue donde conoció al joven Neville
Brody donde también diseñó varias
carátulas de discos, y más tarde sería
este quien le invitaría a colaborar en la

Portadas de la revista musical
New Musical Express (NME)
de los años 1977 y 1978. En
Barney trabajó para la revista
durante un tiempo y en los 80
se le quitó el control de la
tipografía que hizo gran

revista donde él trabajaba llamado *One Face*. Su estilo colondo y dinámico usa formas geométricas y mucho simbolismo, enfrentándose al diseño estándar y establecido con un grafismo complejo por dentro, simple por fuera y directo.

A Art Chantry le fascinaba su sentido del humor peculiar. Tenía un extraño sentido del humor, que lo manifestaba haciendo errores intencionales en sus trabajos.

Siempre había ediciones especiales de los discos donde Barney hacía literalmente lo que le apetecía. Como ejemplos los tachones de disco "Damned Damned Damned" donde tacha casi toda la portada como con un tachón de dibujos animados. O en la portada del disco de Elvis Costello "This Year Model". Barney cambió en nombre de Elvis por Lvis, aunque nunca se supo muy bien el porque.

Foto de Elvis Costello, cantante y cantautor londinense. Activo en la escena punk y new wave británica. Sus portadas fueron uno de los trabajos más conocidos de Barney Bubbs.

B

Parte de la jornada de un día de las Blochbenda. Uno de los trabajos más comunes de Berny donde se aprecia sus conocimientos del uso de la esgrima. Pudo ser de color blanco en la de negro con gran habilidad de manipulación de espadas y juegos de caracteres.

Periodo del día "River Castillo" and día momento que happy? A pesar de tener de una banda de New Wave el sector por el 77, se aprecia en el uso de los colores y los colores. Aunque una cosa es de tener a los jóvenes y Reid expresando bien con los de tener la que transmite la música.

CK

NEVILLE BRODY

Portada para Cabaret Voltaire, una de las bandas de sonidos electrónicos post-punk. Empezando con bandas punk Brody siguió con grupos más electrónicos. Se ve un cambio tipográfico y diseño de fuentes propias aunque siempre con una actitud punk.

El que fuera más tarde una de las grandes influencias mundiales en la experimentación tipográfica Neville Brody comenzó sus andaduras en pequeños sellos independientes de punk de Londres.

Después de formarse en el London College of Printing entre 1976 y 1979 Brody se embarcó en el diseño de la industria musical inglesa en pequeños sellos como Rocking Russian, Stiff Records y Fetish Records que editaban discos de bandas como The Damned, The Adverts donde coincidiría con Barney Bubbles.

La mayor influencia de Brody eran los movimientos artísticos como el Dadaísmo, el Constructrismo o el Futurismo y con ello la estética y la ideología Punk. Lo que suponía la expresión de uno mismo sin reglas ni patrones que seguir. Diseñó portadas para bandas como Depeche Mode, Cabaret Voltaire, Kurtis Blow, 8 eyed spy, Zuzke, Level 42... diseños que

transmitían esa anarquía del punk que era clara motivación en su trabajo.

Su principal idea era conseguir un diseño que fuese parte del seguimiento de la música más que un solo elemento ilustrado o de promoción. Más tarde en 1981 empezaría el relevante trabajo de director de arte en la revista The Face con una constante experimentación y cambio en la estética de la revista además de diseñar la tipografía Typeface Six para sus publicaciones.

Su estilo de tratado de tipografías, bloques de textos y contrastes de fotos dio un nuevo giro al diseño editorial. Con esa libertad y agresividad del punk rompió con la tradición del diseño editorial respetuosa con la estructura reticular y los principios de funcionalidad. Comenzando a alterar las convenciones tipográficas usadas para la jerarquización de la información.

COALITE 16

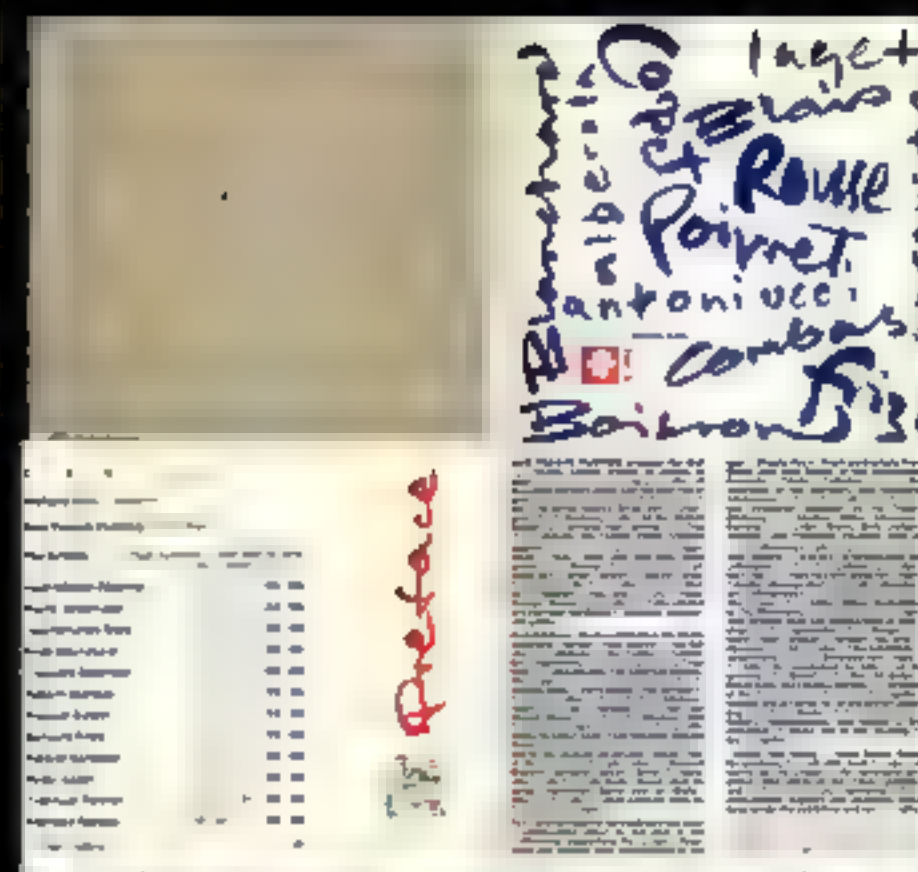
5 016025 600168

COALITE 16

Una de las primeras grabaciones de la banda Depeche Mode de Brody de encargo de muchos de sus discos con gran variedad tipográfica, desde ettering a mano hasta fuentes futuristas

Portada para Coalite DVA otra de las bandas de sonidos electrónicos que Brody trabajó. Con esta banda las fotos de Brody predominaban con un simple uso tipográfico

Trabaja de Brody en un museo de Francia en 1988. Desde aquella época se nota clara la influencia del dadaísmo y el punk en su trabajo

Una de las portadas de Brody para la revista The Face donde comparte trabajo con Jeremy Bulfinch

PETER SAVILLE

ESTILO CUIDADO,
IMPERSONAL
Y MINIMALISTA,
SEGUIDOR DE
JAN TSCHICHOLD

Uno de los trabajos más exitosos de Peter Saville: portada de disco *Unknown Pleasures* de Joy Division en 1979. Diseño minimalista marcando bases de post-punk y a New Wave.

Portadas de dos discos de New Order, banda posterior a Joy Division tras el suicidio de su cantante. Saville sigue con la misma rama de estilo, buscando la sencillez y claridad, usando figuras geométricas y tipografías muy legibles.

Sus diseños se alejan de radicalismos de Jamie Reid; su trabajo fue muy importante en el uso de la tipografía y el diseño de la música de los finales de los setenta y principios de los 80 creando una estética minimalista que vendría a coger el nombre de post-punk. Estudio de diseño gráfico en Manchester donde conoció a otro de los diseñadores británicos recientes que, asimismo, se ha convertido en un mito: Malcolm Garrett, compañero de estudios y amigo, que le introdujo en la historia tipográfica del siglo XX a través del celebre libro de Herbert Spencer, *Pioneros de la Tipografía Moderna*. En aquel momento, Saville siente una profunda admiración por Jan Tschichold, cuya carrera siempre se ha explicado dividida en dos fases opuestas: una primera de defensa de la Nueva Tipografía y una segunda, con-

siderada más conservadora, de vuelta a los principios clásicos.

Pues bien, Saville no verá discontinuidad entre ellas y adopta ambas pues tanto en una como en la otra encuentra una oferta tipográfica para seguir creando discos de Punk y New Wave con una nueva alternativa al estilo de Jamie Reid dominante por aquellos momentos.

Si Jamie Reid era cortar y pegar en estilo de Saville era más cuidadoso, impersonal y minimalista. Trabajo para el sello Factory Records y aparte de crear portadas para bandas punks como Buzzcocks, que siempre tiraban a una vertiente pop, sus trabajos más importantes fueron diseños que se convertirían en piezas de culto de bandas como Joy Division, New Order o Pulp marcando claramente el estilo y la estética de lo que sería el post-punk.

MALCOLM CARRETT

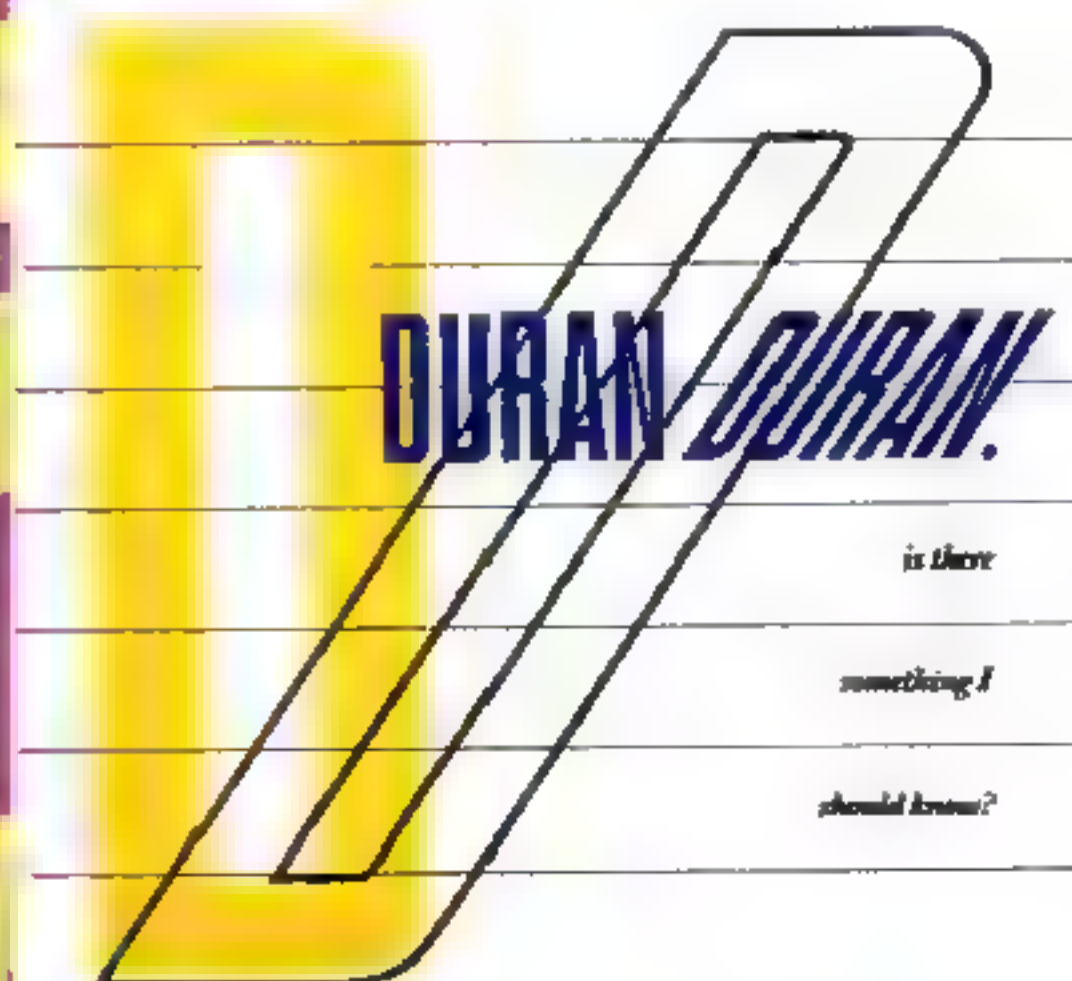

Discos de Buzzcocks y Duran Duran, trabajos de Malcolm Carrett. Estilo propio y geométrico con más dinamismo y experimentación tipográfica que Peter Saville.

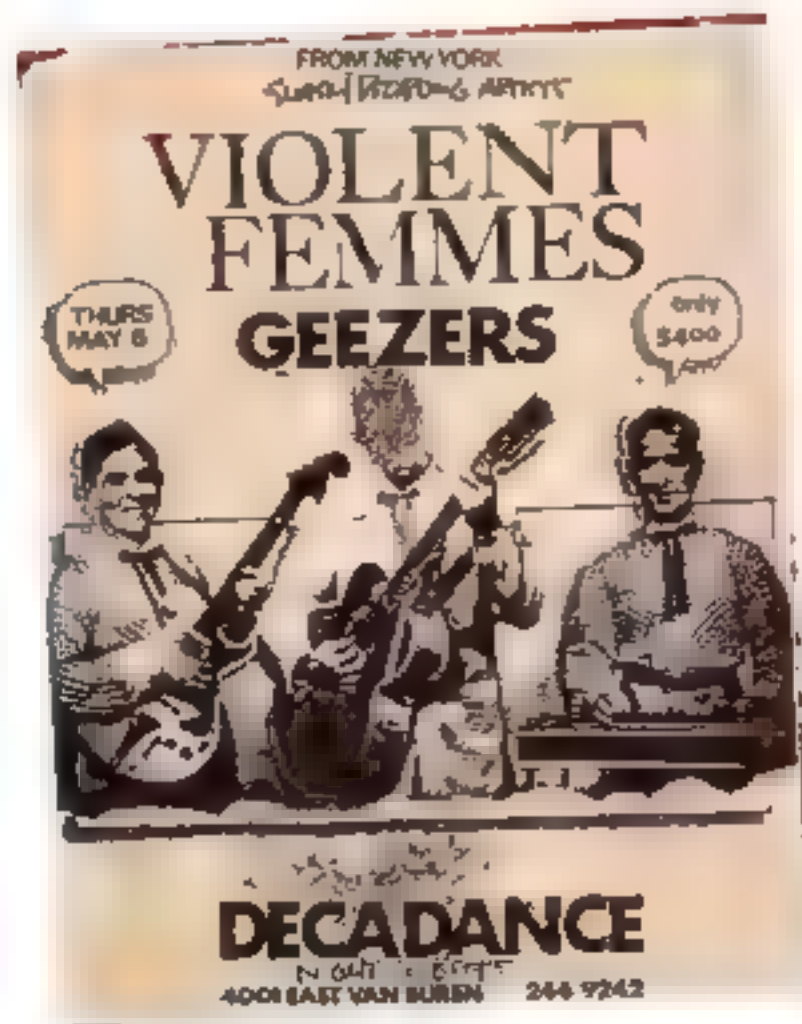
Nacido en Northwich (Inglaterra) estudió tipografía y diseño gráfico donde coincidió con su amigo Peter Saville. Nunca se consideraron punks ninguno de los dos, pero fueron piezas clave para la evolución de ella marcando las pautas de los que sería el estilo del post-punk y la new wave.

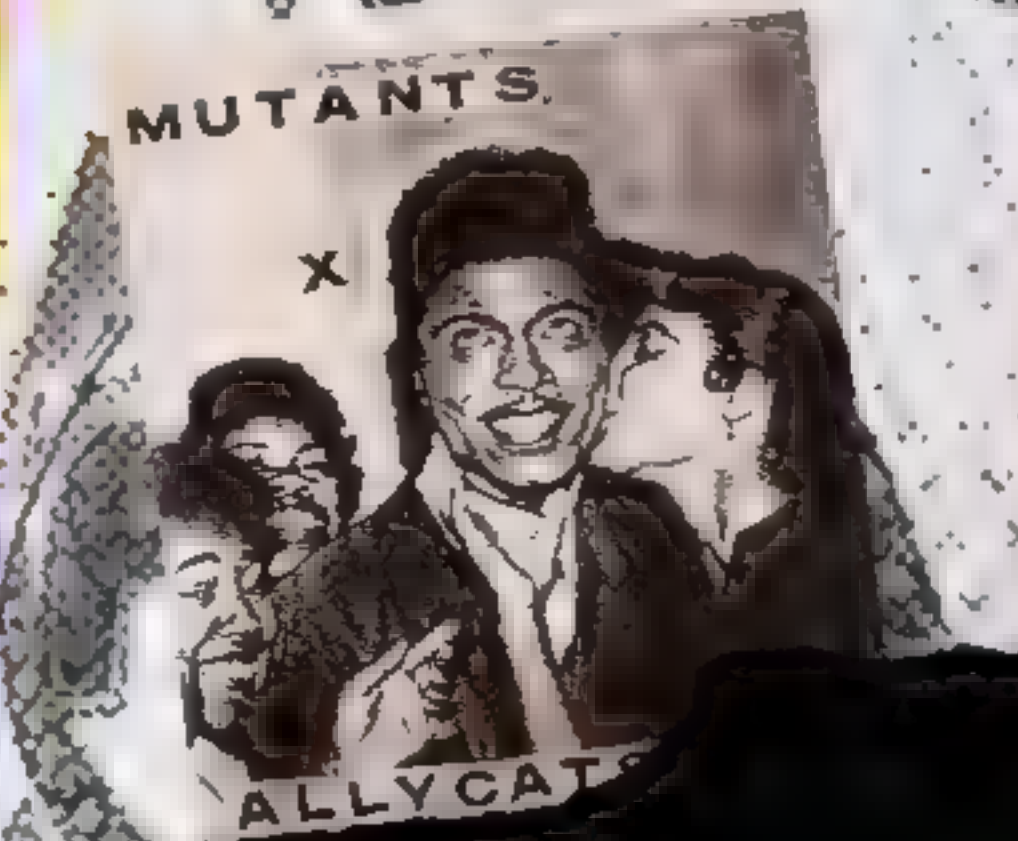
Sus primeros trabajos profesionales fueron portadas para la banda Buzzcocks y más tarde ganando cada vez más prestigio empezó a diseñar para diferentes agrupaciones como Magazine, Duran Duran, Boy George, Simple Minds and Peter Dinklage. Un artículo sobre él en la revista Baseline se titulaba como la tipografía muerta.

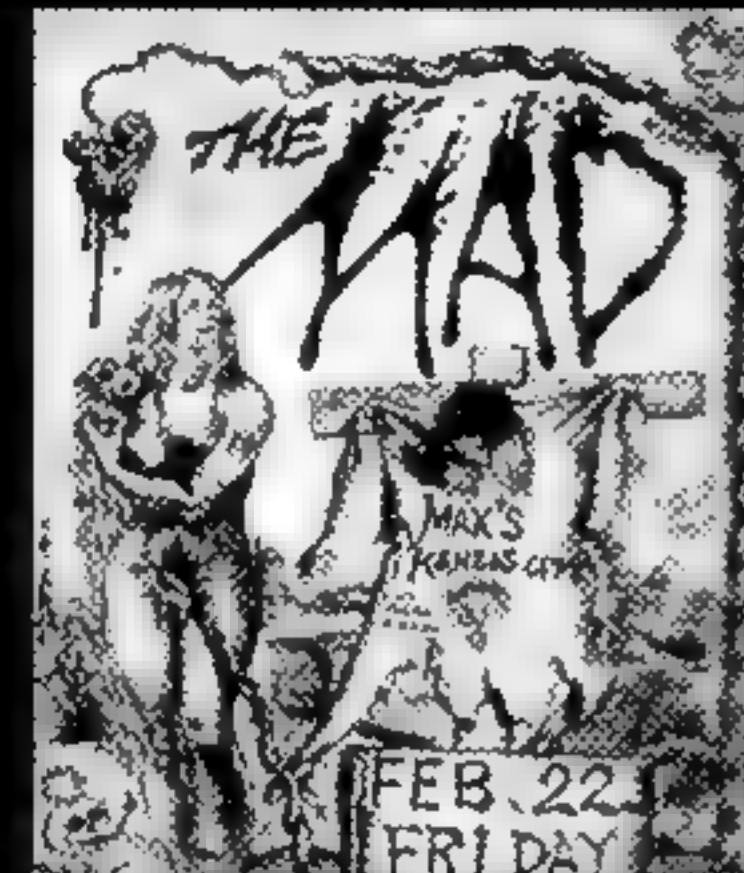
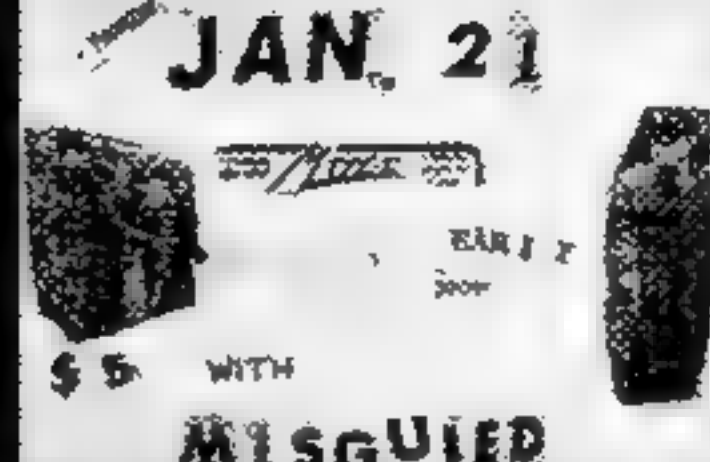

FLYERS / CARTELES

CURTA PEGA FOTOKORTA!

Otro de los aspectos donde más relevancia tipográfica se manifiesta dentro del punk es el los flyers o posters, de anuncios de conciertos. Hay miles y millones de poster y flyers punks, la mayoría de carácter anónimo que hacían gente de las bandas, amigos, organizadores... flyers que empapelaban toda la ciudad (como es el caso de Black Flag), que están en la tienda de discos, en las paredes de los edificios, en el suelo. El flyer sigue siendo uno de los aspectos más representativos de la cultura del "hazlo tu mismo". Hechos de mil maneras y estilos como recortes de prensa, ilustraciones a mano, fotocopias, stencils, letraset, fotos, con bolígrafo, lápiz, rotuladores, espray, tipografías manuales, fuentes tipográficas, o utilizando softwares informáticos todavía no tan avanzados. En los últimos años el flyer a estado asociado con la primera oleada de punk del 77, flyers que anunciaban conciertos de los Sex Pistols o The Clash, flyer con tipografías hechas a mano, baratas y de fotocopias. Muchas veces asociadas al vandalismo o arte callejero ilegal como

el grafiti. Muchos municipios prohibieron su uso en las paredes ya que había bandas que empapelaban toda la ciudad literalmente. Los creadores de los flyers mayormente no sabían la importancia de la tipografía ni lo que significaba el diseño gráfico, no se sentían diseñadores ni artistas solo tenían la necesidad de informar de los actos que celebrarían y aprovechar para hacer críticas sociales. Siendo esto así pocos diseñadores se consideraron como cartelistas del punk y pocos nombres se pueden destacar. A principios de los 80 y con los conciertos de Hardcore es uso de flyers se incremento como la espuma. Y algunos nombres aparecieron en la escena, nombre que estaban en estrecha relación con las bandas: Barry Wooldridge (7 seconds), Shawn Kerri (Circle Jerks), Winston Smith (Dead Kennedys), Raymond Pettibond (Blag Flag), etc. Aparte de la creación de flyer efímeros hubo algún que otro cartelista que más tarde llegaría a alcanzar un prestigio mundial convirtiendo sus carteles en algo más que simples dibujos. Es el caso de Art Chantry

Artista conocido de la banda The Mad, conocido de miles de bandas, llevando a mano y más ilustraciones, los cartel de conciertos del grupo Kargrenas Club, influencia tipográfica de la banda Red, entre otros y la influencia de...

TERRORISMO SONORO

PUNK

KANGRENA

VIERNES 5
SABADO 6
AGOSTO

EN ZELESTE
C/PLATERIA 65

Punk au Bataclan

50 Blvd Voltaire. PARIS 11^e. 700 30 12

CLASH

Jeudi 29 Septembre
19^h 30

DAMNED

6 Octobre. 19^h 30

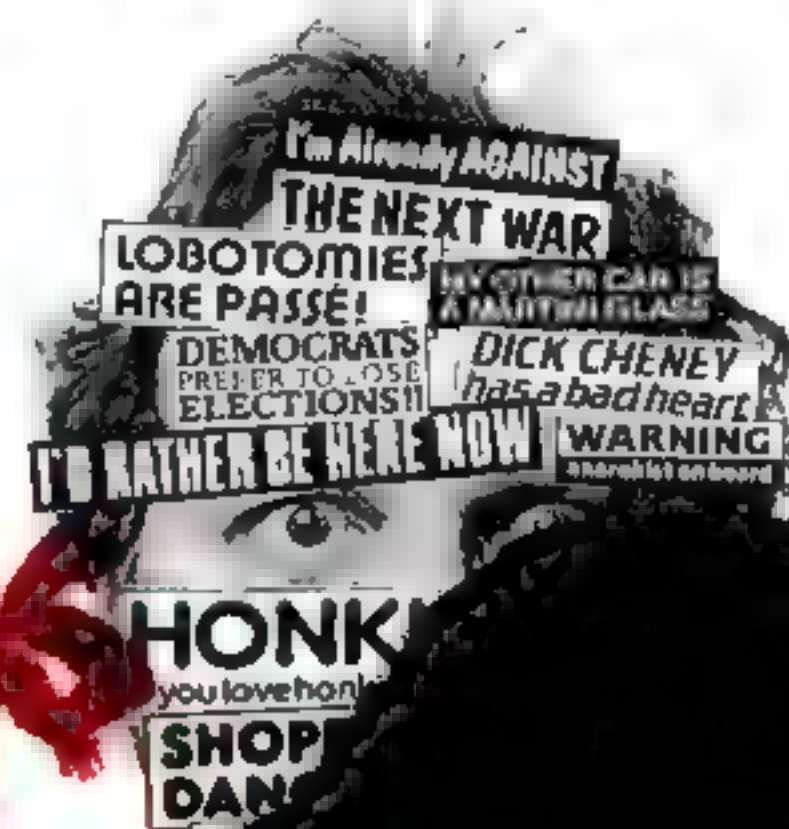
LOCATION
3 FNAC

AS BANDAS
EMPAPELADON

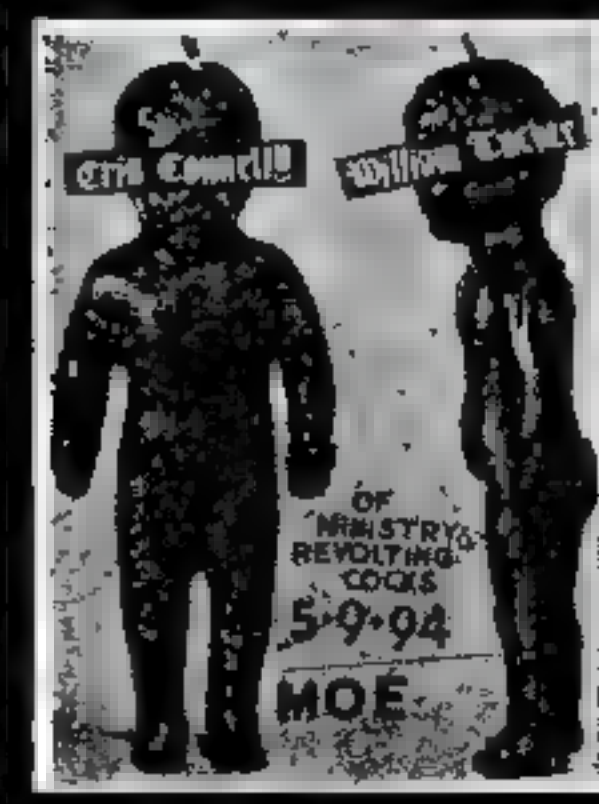
AS CUDADUE
CON LOS FLYERS

ART CHANTRY

PODRIÉ HACER LAS LLAMAS
LETRAS EN LAS
PUDIENDO DAR FUEGO A LAS
LETRAS

El estilo de Chantry desde sus primeros trabajos, su trabajo de su manera de mostrar las cosas. Siempre trabajando mucho la tipografía y a veces de imprimir sus carteles por de blanco y negro o a color y todo tipo o color dentro del tipo terminando con mucho colorido y un estilo personal.

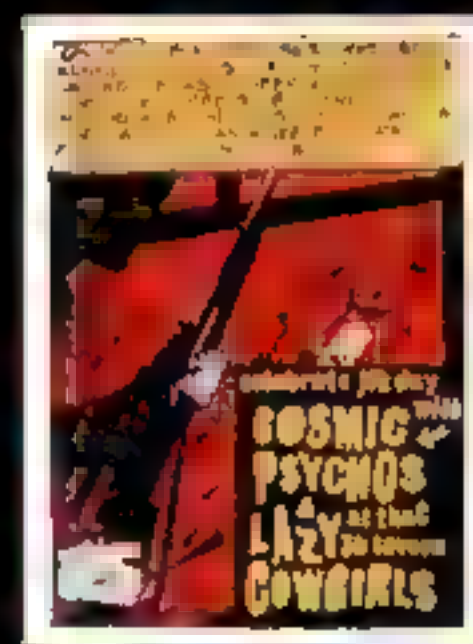
Art Chantry es uno de los grandes. La mayoría de su tipografía es lettering hecho a mano. Gran variedad tipográfica desde tipografía psicodélica, collage, letras de películas de zombies, de serie B, y un gran etc. Aunque empezó con carteles de claro estilo punk después metió gran colorido y personalidad a sus carteles dándole siempre algo que le caracterizaba a sus trabajos. Originario de Tacoma (Washington) fue a Seattle a finales de los setenta, allí con la explosión punk

empezó su trabajo de cartelista de conciertos, teatros alternativos, diseñador de portadas. El uso de la tipografía justapuesta y alargada, tipografía fotocopiada de libros, imágenes cortadas y su sentido del humor y originalidad hizo que sus carteles hoy en día sigan siendo originales y funcionen perfectamente. Tiene en su haber más de 300 posters desde el principio de los años ochenta hasta la actualidad. Posters de bandas como Nirvana, The Sonics, The Ventures...

Influenciado por la fuerza del punk, la cultura popular Americana, la carretera y el vinilo Art es uno de los cartelistas de más influencia de la cultura musical "underground" de los ochenta y los noventa. Siempre con gran actitud punk, Art ha rechazado trabajar para grandes compañías como Nike o Microsoft. Es el claro ejemplo a seguir de una persona que trabaja para lo que realmente le gusta, sin importarle el dinero y que a la gente le guste o no. Se ríe cuando le preguntan si alguna vez pensaba que llegaría a vivir de esto y contesta que todavía tiene que

pedir dinero para hamburguesas. Rechaza todo tipo de ordenador, desde siempre Art ha visto el ordenador como una simple herramienta para diseñar. No entiende que a los diseñadores de hoy en día no les entre en la cabeza diseñar sin ordenador. "Porque dibujar letras en llamas pudiendo dar fuego a las letras". El anteriormente comentado Barney Bubbles también le influenció en su trabajo, Art admira las creaciones y el humor de Barney y sus innovaciones escapándose del tipo de diseño "típico" del punk manteniendo los mismos principios.

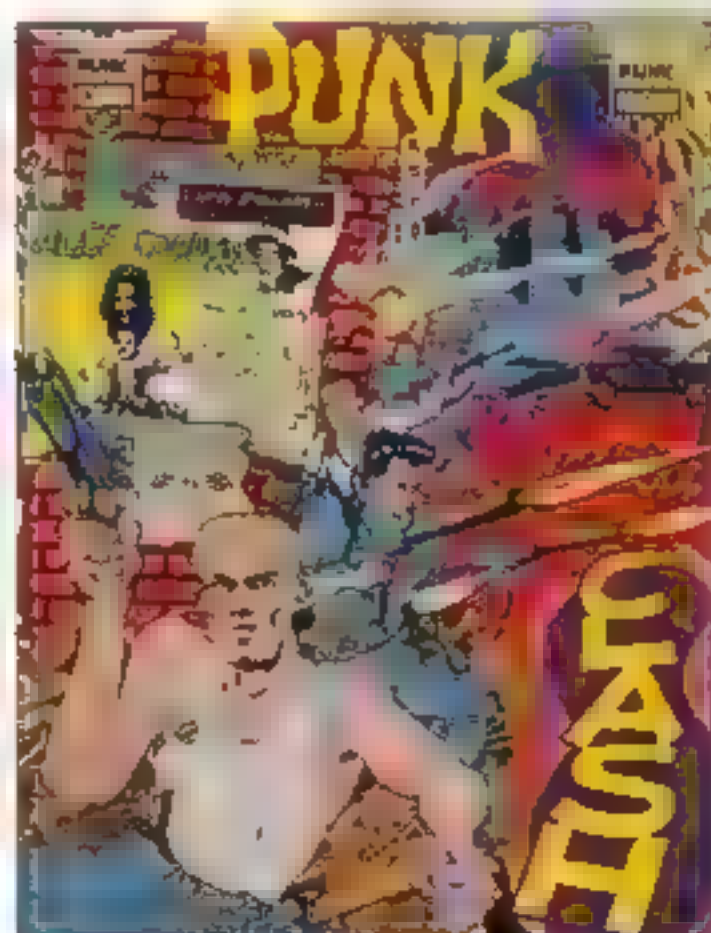
Algunas veces me gusta hacer cosas de spray, de los colores, pero luego por el tiempo cuando es una consecuencia de él. También me gusta hacer y hacer las cosas de la impresión, pero me gusta hacerlas de la manera que me gusta. Art es directo, cartel de punk, siempre de arte punk con claro sentido de arte, pero siempre de arte punk con claro sentido de arte, pero siempre de arte punk con claro sentido de arte.

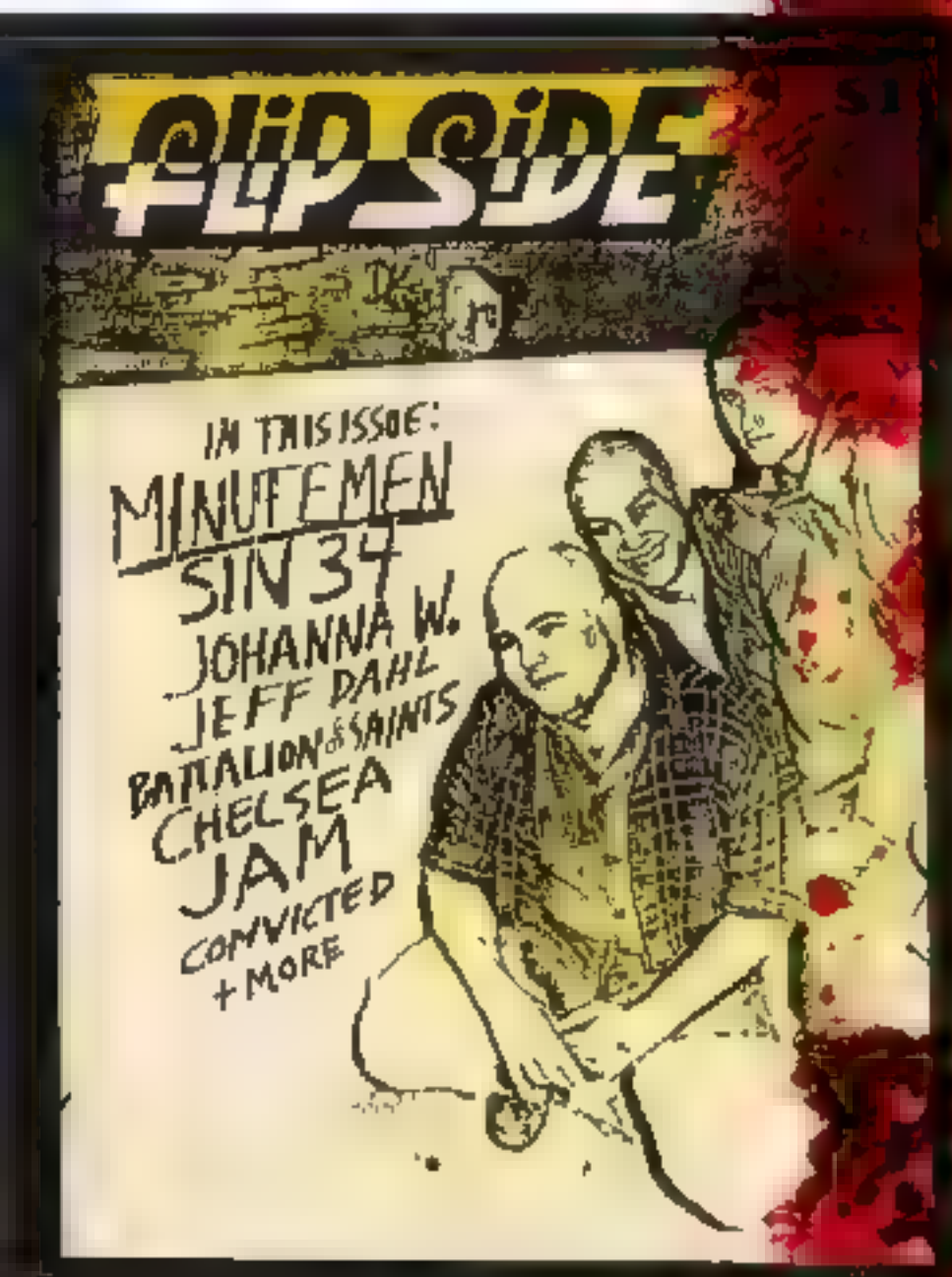
Fanzines

Otro de los factores claves en la tipografía en el punk es la creación de fanzines. Desde los años 30 los fanzines han sido un sistema de creación y comunicación de la cultura "underground". Abarcando temas diferentes como el fútbol, anticapitalismo, libertad y donde mayor difusión tuvo en la cultura punk. Fanzines hechos en casa, grapados y fotocopiados, cortados y pegados, con collages, lettering manual, fueron una gran esencia del punk desde sus inicios en 1977 y de la cultura "do it yourself". Difusión política, cultural y musical.

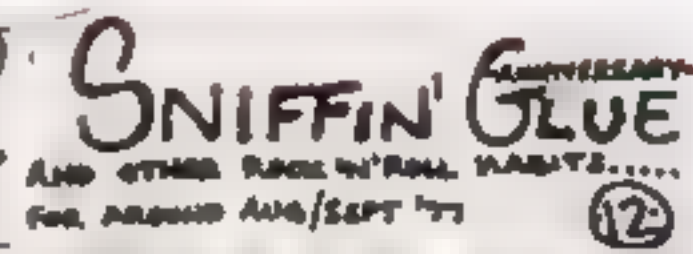
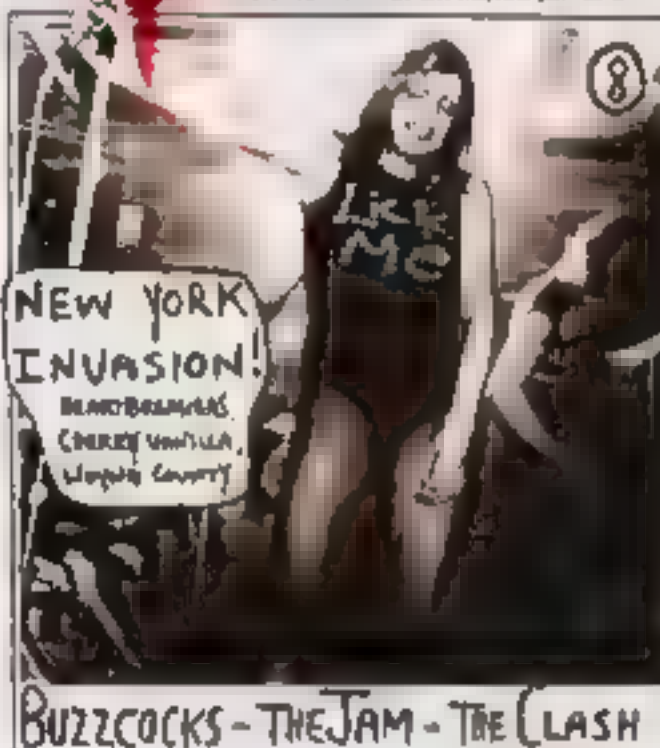
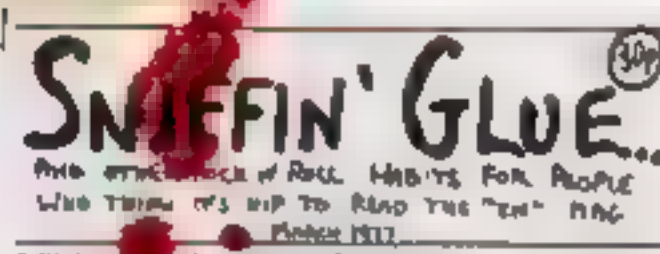
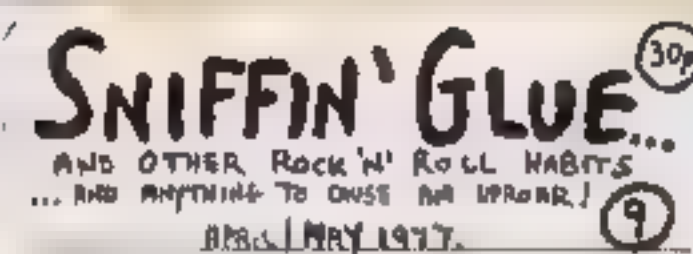
Las tipografías manuales, caracteres de recortes de prensa y las máquinas de escribir cobran gran protagonismo en este diseño.

editorial anárquico y de gran expresión. En Inglaterra surgían fanzines como Panache (Mick Mercer, 1976-1992), Chainsaw (Charlie Chainsaw, 1977-1985), Ripped & Torn (Tony Crayton, 1976-1979) o Sniffin' Glue (Mark Perry, 1976-1977) denominado por algunos como el primer fanzine punk en Inglaterra. En Estados Unidos otros fanzines como Punk (1976-1979), en New York, denominado por otros como precursor de la palabra punk en el movimiento, FlipSide (1977-1984), en Los Angeles y muchos otros dieron lugar a la difusión de arte e ideales y un diseño editorial personal y sincero de gran riqueza.

Flipside fanzine de Los Angeles de fun zine desde 1977 a 2001, usa tipografías un poco del estilo psuñe nos por acontecido por aquellos para es años atrás Pero por dentro unas de las grandes referencias para bandas punk de California y estado Unidos

uno de los pioneros de los fanzines en Inglaterra De cara punk "haz tu mismo" letras hechas a mano textos escritos a mano y foto cortadas y pegadas Desde su primer numero en 1976 fue en fanzine mas conocido de la escena de Gran Bretaña con sus 50 publicaciones

Punk fue según muchos el primer fanzine de punk no uso lo que dio en nombre a movimiento cuando John Holmstrom Ged Dunn y Legs McNeil empezaron a coleccionar carteles que decían aquello de "hega el punk" en 1975 El logo de punk con lettering a mano se hizo bastante famoso años después y puede verse como símbolo en muchos sitios

DISEÑO EDITORIAL AL ALCANCE DE CUALQUIERA

Fallout

\$100

NO 5

SAVE
FOR
HATE
WEEK

LEAVE IT TO
MENGELE

PIPPIN
YOUTH

Son of RAT ART

BIG BROTHER'S FATHER

BIG HANDS OF INDUSTRY ... & MORE!

No todos los fanzines tra-
tan de música aquí. Fal-
lout critica a la sociedad y
informando de las nove-
dades de mundo de arte.
Aquí también predomina
el uso de las tipografías
manuales con diferentes
estilos pero siempre con
esa actitud punk.

ANARCO PUNK D-BEAT

En líneas generales el anarco-punk, es una corriente dentro del movimiento punk, de ideología anarquista. Surge dentro de las corrientes musicales y estéticas del punk, basadas en el rock y la tolerancia creativa y cultural, pero el anarco-punk reformula el punk transformando su postura ética con el matiz de una clara posición a favor de la libertad, igualdad causas como el ecologismo, el feminismo o el pacifismo mediante una actitud radical.

La tipografía en el anarco-punk sufre un notable cambio comparando con el punk77, mientras Jamie Reid cortaba y pegaba recortes de caracteres de prensa buscando una actitud provocativa otros optaron por una actitud más

agresiva, tirando más de una tipografía stencil usada para los años de Guerra, promovido principalmente por una banda clave, Crass, y la artista del grupo Gee Vaucher. Más tarde una otra rama más radical surgiría de las manos de la banda Discharge, un subgénero más agresivo llamado D-beat y el Crust con bandas como Extreme Noise Terror o Amebix. Con gran influencia en Japón y Escandinavia mayormente. Una tipografía más destructiva, con muchísima influencia en el género, logos hechos a mano o con caracteres rotos y gastados a veces hasta llegar al extremo de su legibilidad. Predomina el blanco y negro, las bombas, el apocalipsis "vamos a destruirlo todo para volver a empezar".

APRIL
ON BRO

TRIAL

FRIDAY WITH
WHITEHOUSE
NEGATIVE LAND
MINIMAL MAN
PROBALISTS

SATURDAY WITH
BATTALION OF SAINTS
SOCIAL UNREST

PLE

Arriba cartel de concierto. Una estética mucho más decayente la bombas y explosiones son habituales. Destrucción para conseguir la paz. Dicha, chupas con parches y tachueo muy típico en el d-beat. Evitar pintadas de Discharge o Amebix y chupas llenas de pinchos.

Los E

22 NOV 23 RD
ADWAY

PLUS
GUEST

Dos bandas importantes de D-beat a la izquierda los japoneses Disclosure y abajo los Sueños Anti-mex Portadas agresivas siempre blanco y negro. Mas que provocar buscan actuar

LUCHA POR LA VIDA,
LA SOLIDARIDAD,
LA IGUALDAD,
EL RESPETO
Y LA HUMANIDAD

Cuando todo sea
cenizas

Volveremos

a empezar

GEE Y VAMCNER CROSS

Ellos fueron los únicos idealistas, fueron los únicos destinados a divulgar sus ideas y opiniones. La banda más radical, honesta e ideológicamente encajada, seria, rabiosa y controvertida, chocante y intrascendente de la historia de la música una vez llamada punk aunque musicalmente no fueran del agrado de todos fueron el fruto ideológico de influencias que inspiraron y originaron cientos de bandas por todo el mundo. Ellos sí podían ser considerados una amenaza real para la sociedad, y no estamos hablando solamente de una banda revoltosa de rebeldía pasajera, juvenil o una banda de crías malcriadas de mala educación.

HISTORIA

Su inicio se remonta a los inicios de la primera oleada punk inglesa de donde surgirían grupos como los SEX PISTOLS, THE CLASH, THE DAMNED, pero fueron ellos quienes introducirían la bases e ideas para lo que sería la postura militante punk, el activismo reaccionario propiamente dicho que en raras ocasiones fue llevado en serio de nuevo, aunque en la actualidad varios grupos y personas batalan por que así sea. Considerada la banda más radical de toda la historia del "rock". Mientras los "Pistols" cantaban acerca de la "Anarquía en el Reino Unido" "Crass" trataba de ponerla

en práctica. Introdujeron una forma de trabajar nunca antes vista en el mundo de la música. Los "Crass" (aproximadamente 10 personas entre músicos, técnicos y artistas de otras ramas) vivían en una reducción anarquista en Essex, al sudeste de Londres. El sitio era una granja donde vivían los miembros del grupo en comunidad. Establecían entre ellos relaciones no jerárquicas y de cooperación. Todo lo que hacían estaba bajo el nombre de "Crass", esto era la publicación de 'manifiestos', la organización de campañas 'anti algo', la publicación de libros y videos de orientación anarquista además de lo estrictamente musical.

"Anarquía es el primer paso hacia una vida de responsabilidades personales, rehusando ser controlado. tu eres dueño de tu vida y esto está lejos de la popular idea de anarquía como caos. anarquía es el comienzo de el orden personal"

Pasarían a iniciar un ataque constante de acciones subversivas y contestatarias como repartir panfletos, incluso de puerta en puerta, manifiestos, publica-

ción de libros, zines, jornadas, afiches, marchas, actos de boicot, pintas (fueron los responsables por la vinculación del símbolo 'A' de anarquía para la mayoría de la gente, antes era solamente conocido por lectores de algunos raros libros sobre el asunto) etc. Siempre enfrentaron problemas serios con la justicia, usaban nombres falsos y nunca se identificaban, se vestían rigurosamente de negro y abusaban de ello siempre que fuera posible. En poco tiempo ya empezaron a cantar aquello de "Punk is dead" cantaban en contra de los Sex Pistols, en contra de esas bandas ya atrapadas por multinacionales que solo pensaban firmas grandes, contratos y hacer dinero alejándose de aquellos primeros ideales aunque seguían cantando por lo mismo. Crearon su propio sello discográfico en su granja. Cuna de grandes bandas como Amebix, Chumbawamba, Conflict, The Mob. Y en aquella granja entre los diez componentes de la banda vivía también Gee Vaucher.

Es habitual el uso de fotos denunciando los verdaderos problemas de la humanidad. Arriba en redondo negro el símbolo de los Crass.

Gee Vaucher, también conocida como Gee Sus, nació en Eagenham (Este de Londres) en 1945. Su trabajo con la banda fue fundamental para el "arte protesta" de los años 80.

Vaucher vio siempre su trabajo como una herramienta de cambio social. En sus trabajos se pueden apreciar pinturas y collages para mostrar sus fuertes puntos de vista anarco-pacifistas y feministas. Toda la banda tenía esa actitud radical pero siempre con el fin de buscar la paz y la libertad de uno mismo.

Esa actitud queda bien reflejada por las portadas de discos, los panfletos o carteles repartidos y con todo el grafismo que rodeaba a la banda con el trabajo artístico de Gee Vaucher.

A diferencia de recortes de periódico de Jamie Reid u otros diseñadores punk, Gee también

marcó un claro estilo de arte punk. Un mensaje más crudo, serio, y "agresivo". Sus diseños y mensajes transmiten una preocupación real sobre la sociedad. Un estilo fácilmente reconocible por su contrastado blanco y negro y las tipografías de stencil usadas. El blanco y negro eran los colores usados por la banda para sus manifestos. Está claro que el "hazlo tú mismo", el espíritu antisistema y el hecho de hacer las cosas sin ánimo de lucro requerían una reproducción de bajo coste y con posibilidad de un mensaje directo.

Aparte del bajo coste del blanco y negro, sus propios discos y los discos de las otras bandas que sacaban en su sello eran repartidos al mínimo precio posible.

Gee empezó a hacer sus dibujos en la escuela de arte, donde pudo desarrollar más sus facetas. Pero

Trabajo creado por Gee, usando este tipo de tipografía para gran fuerza. Demuestra que el hombre que sobrevive en planetas donde la guerra y la violencia.

El diseño portado de los años por Gee Vaucher, imagen en blanco y negro que contrasta con el tipo de arte stencil que se usaba en los años 80.

THE FIDUCIARY THEATRE DISFORMORPHIC COGNITIVE VAUCHER

sus trabajos más serios no llegarían hasta el 1968 con el grupo de performances "Exit" grupo formado con otros futuros componentes de Crasa. Hacían performances de teatro, arte, música, con clara influencia del movimiento Fluxus. Más tarde creó el periódico llamado "International Anthem: a nihilist newspaper for the living" donde empezó a hacer su arte de collages políticos, críticas sociales y mensajes anarquistas. Y a raíz de esto llegarían sus trabajos más críticos, más comentados, y las portadas que crearon tanta agitación.

Sus trabajo no entro al mundo desde las galerías, sino desde las partes de las publicaciones que van de boca a boca conectando con otras voces que ya han dicho hasta al gran engaño de los medios de masas. De gran influencia Dadaísta y Surrealista, los trabajos de Gee conectan de alguna manera con la forma humana, en una íntima exploración de la diversidad psicológica de las interrelaciones sociales. En sus portadas Vaucher muestra la mayoría de los viles crímenes cometidos por la sociedad civilizada.

Formas de disco para la Banda Alternativa. Tipografía de manual redondeado. Todo lo más propio del rockabillo en todos sus trabajos.

Animado para el festival "Los Gatos" con tipografía que se desmorona al dibujo, una de las partes más características de las portadas y manifestaciones de la Crasa.

TIPS DE LETRA

CRASS

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W
X Y Z

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W
X Y Z

0 1 2 3 4 5

PAY NO MORE
THAN 75p

Las bandas de anarco punk y d beat suelen jugar mucho con el mismo tipo de letra. Por la influencia de las grandes bandas que han marcado como pueden ser Discharge, Crass, Amebix o GISM, cientos de bandas seguidoras utilizan el mismo tipo de letra y el mismo tipo de diseño, ya que se han convertido en los símbolos del género.

Muchas bandas anarco-punk usan tipografías stencil en un principio Gee Vaucher de los Crass empezó a utilizarlos. Tipografías que venían de los años 30 de la época de la guerra donde militares tenían que marcar muchas cosas con pocos recursos y en poco tiempo. Se convirtieron en tipografías muy usadas en la época. Gee por sus ideales combativos empezó a usarlas influenciando a ciertos de bandas años más tarde.

Años más tarde Faizal Reza creó la tipografía con el nombre de Crass por toda la influencia que tuvo la banda.

Portada de disco de la banda de Barcelona Ateh. Se nota de sus letras las influencias de la banda.

Portada y contra portada para la banda Zounds. Diseño a cargo de Gee Vaucher con su inconfundible estilo.

CONFLICT

THE UNGOVERNABLE FORCE

Otras bandas anarko-punk como Conflict (del sello de los Crass) siguieron con esa línea de stencil también. Bandas de punk y oi conocidas como Uk Subs y Blitz también han usado este tipo de stencil.

Diseñado por R. Hunter Middleton A finales de la década de 1930. Un guiño irónico a un modelo vernáculo que se haría sobradamente conocido en los seis años siguientes. Los caracteres de la plantilla fueron emblemáticos en esta década de guerra, no en vano son los usados corrientemente para la rotulación del equipo militar, una mezcla de lo industrial y el aspecto manual que comporta su utilización. La guerra mundial convirtió el diseño y producción de tipos en un lujo.

Stencil 30pt

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Caracteres de la tipografía de plantilla de R. Hunter Middleton de finales de la década de 1930. Algunos portados de algunas fuentes con la aplicación de dicho fondo.

DISCHARGE

Discharge es otra de las grandes referencias precursoras del d beat, mezcla de punk rabioso y hardcore sucio crearon muchos seguidores mayormente en Japon, Escandinavia y Suecia. Asi pues las bandas empezaron a ponerse nombre que empezaban con "Dis" como Disclose, Disfer, Discount, Disarm, Disbadger, Disorder, Disnation, Dissober, Disundead y un largo etc. Aparte del nombre las bandas usan el tipo de letra de Discharge para sus logos.

filas e ejemplos de las muchas bandas de D beat con gran influencia dischargera.

Disclose una de las bandas pioneras de D beat en Japon. Grandes influenciados por Discharge tanto en su musica como en la estetica.

Y por último las letras hechas a mano o con otros medios naturales. Se pierde la curva en los caracteres las "O" "C" y demás son hechas por líneas rectas. Suelen ser letras bastante agresivas e a veces hasta llegan a punto de poner en duda su legibilidad tomando aire de logotipos indescifrables de grindcore o death metal. Son letras que hacen más fuerte el mensaje que transmite la música y el aspecto imponente y destructor que se suele llevar. Los caracteres cortados de prensa de Jamie Reid, que no eran más que para provocar una actitud de subversión, aquí toman un aire más radical para, en vez de proclamarla, llevar a cabo esa anarquía.

LAS LETRAS DE RECORTES DE PRENSA SON SUSTITUIDAS POR TRAZOS CRUDOS Y AMARGOS

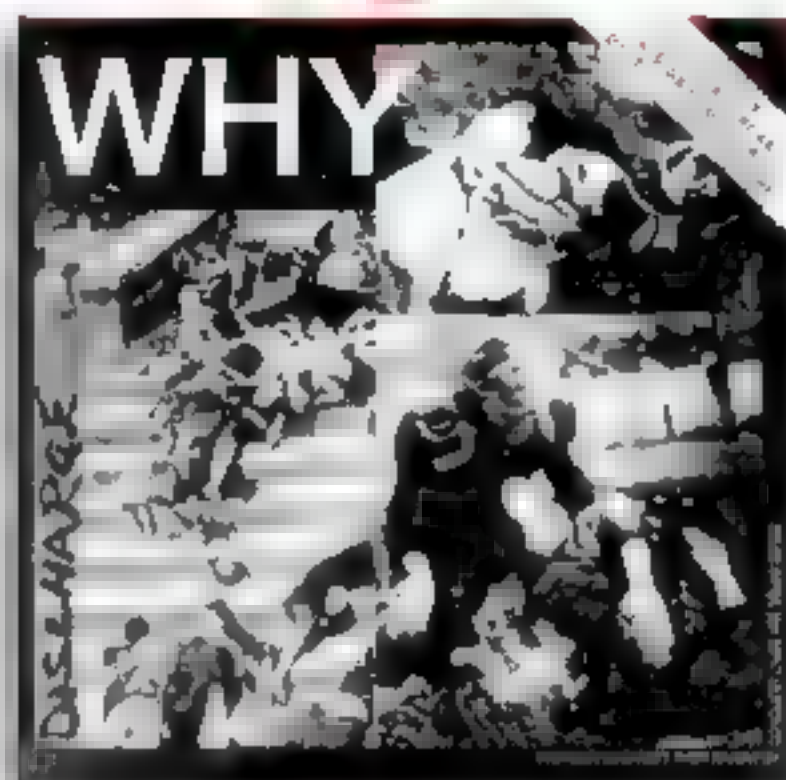
NAKOT DYSPEA

DISPNEY

DISCO

BIROGRAFÍAS A MANO, CON IMÁGENES MÁS OVAS Y CRÍTICAS

Discharge banda de beat punk extrema creada en 1977 fueron de los primeros en mezclar el punk hardcore y metal. Guitarras distorsionadas y gritos de rabia con letras anarquistas y pacifistas. Crearon una gráfica a sangre y su logo ha sido versionada por cientos de bandas diferentes.

b47 banda Sueca de D-beat hardcore creada en 1991. Siguiendo la misma estética, crítica a la guerra. Usan el mismo tipografía en el logo. Las letras de unos países invadidos se tratan de borrar a perder las curvaturas y hacer las letras en paños rojos.

Disco compartido de bandas actuales. Dispnea y Nakot de Grecia y Serbia respectivamente. Hoy por hoy y en todo el mundo hay que han surgido de los creados a finales de los años setenta.

El primer disco de Rudimentary Pen de 1981. Una de las bandas de anar o punk inglesas más importantes. El cantante y guitarrista Nick Blinco se ocupaba de todo el trabajo artístico. Dibujos y letras degradantes. Como las letras de las canciones, letras oscuras cantadas de la desesperación y el miedo. También de sus viajes a hospitales psiquiátricos.

Hiroshima, Japan, 8:17am, August 6, 1945

Nagasaki, Japan, 11:02am, August 9, 1945

SIDEA 毁灭神~DEATH OF NUCLEAR ARMS~

SIDEA AT LAST COMING
INTO THE VOID

DEDICATED TO VICTIMS OF NUCLEAR ARMS
THE NIGHTMARE OF HIROSHIMA
AND NAGASAKI STILL CONTINUES

FLYERS

Los flyer, tal como nacen las portadas de discos, se convierten en más agresivos. No tan provocadores como el estilo de Jamie Reid sino con más crítica social. A su vez pierden la legibilidad, por una parte por las letras y logos de las bandas y por otra para aumentar ese miedo y esa tortura que recibe la humanidad. Bombas, totos de explosiones, guerras, hambre, miseria, holocaustos, apocalipsis etc son la temática general de las fotos que salen en estos carteles punks. Aparte de informar sobre las bandas la tipografía y la fotografía cogen especial importancia para dar alguna otra información crítica.

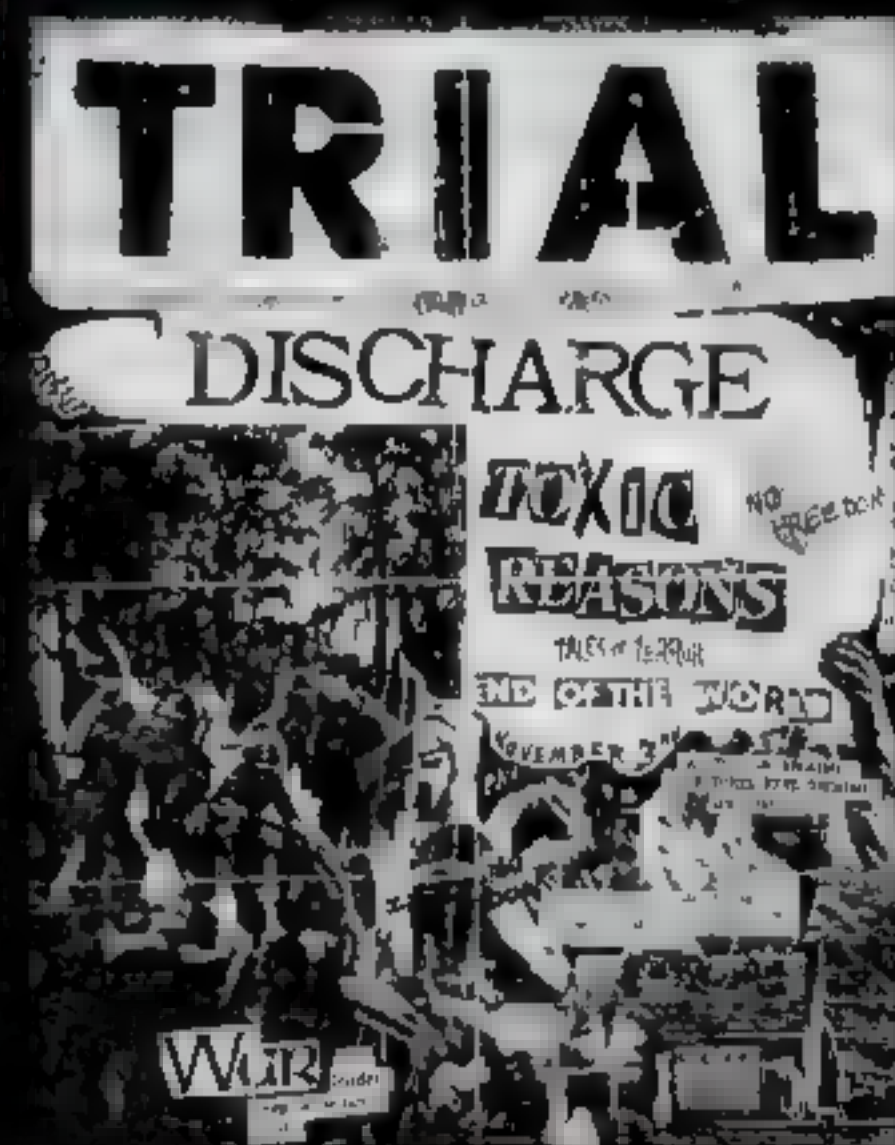

El tipo de letra bastante grande del cartel, además de los dibujos de San Vambor para el sello de las Cruz se extiende como una referencia del orden. El hecho de que San Vambor de manera repetitiva borde de una impresión impactante.

Arriba, cartel de Discharge, Toxic Reasons, algunos de los carteles y montaje de esta página. Abajo, cartel de Discharge, Toxic Reasons, algunos de los carteles y montaje de esta página.

Debajo de la paz y tipografía corporativa, influencia de Jamie Reid y Cruz, también unido del movimiento blanco y negro.

Debajo de la paz y tipografía corporativa, influencia de Jamie Reid y Cruz, también unido del movimiento blanco y negro.

GASTUNK EXECUTE

7.21

(土)

1984

水戸黄門

THE
RESIST FASCISM

TERRORISTIC CLAS

10.23 SUN

屋根裏

WITH

EXECUTE

あぶらだこ

11.10 THU

屋根裏

WITH

COMES

P.C.G

11.13 SUN

屋根裏

WITH

GISM

COMES

GAUZE

L.S.D

E.T.C.

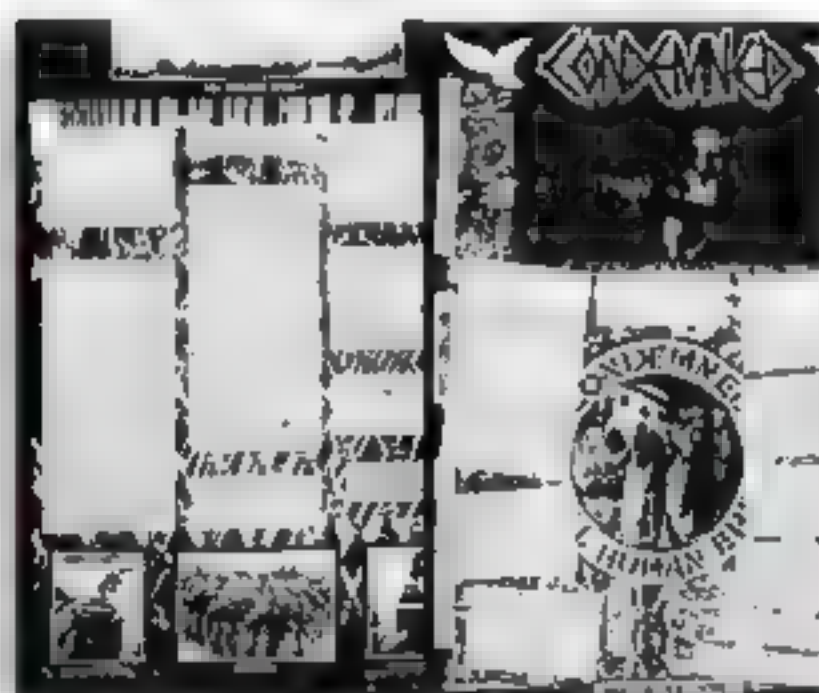

Tres carteles que resumen a la perfección este estilo tipográfico y gráfico que diferenció al primer punk del 977

FANZINES

Fanzine de anarco-punk
Francia. A pesar de que el
d-beat tuvo su máximo
apogeo en Japón y Suecia,
gente activa de todo el
mundo empezó a difundir
todo lo que tenía que decir

Japón, uno de los países
más influidos también
tiene cientos de publi-
caciones alternativas. Se
hace curioso y atractivo
ver caracteres de lenguaje
japoneses con trazos más
degrados todavía.

Más fanzines de carácter anarquista, sigue el
mismo estilo editorial, bloques de texto cortados
y pegados y fotocopias por todos los lados. Fanzines
sin ningún ánimo de lucro con la única inten-
ción de informar, entretener y hacer consciente a
la gente de la situación del mundo. Tipografías
más legibles en los textos largos, muchos textos
escritos a máquina y pegados en diferentes bloques,
y también textos largos escritos a mano más
difíciles de leer.

En cuanto a los contenidos dentro de esta rama
aumenta la creación de fanzines y revistas fuera
del mundo musical. Fanzines de temas sociales se
impartieron en todo el mundo a partir de finales
de los setenta.

INTERNATIONAL ANTHEM

ANARCHIST NEWSPAPER FOR THE LIVING

Vol. 1 No. 3. 30p. 421984

THE BIRTH OF A NATION

THEY sever the cord brutally
in their life-giving hands.
A filthy habit.
Red-hot, it is thrown to the
side and slides, clammy-hot,
beneath the table.
The knife is placed between
us.
The initiation rite is com-
plete. Only the cry cuts the
head, to bury deep and linger.
They have laboured long to
separate the other. In their
duty, we are left to lie
alone, gently breathing.
It lays pulsating beneath
the table. It was never de-
tached enough.
It hangs, parasitic, to the
body.
The serpent moves, to embrace,
it is the death knot of our
dutiful love and obedience.
The shedding was an illusion.
In their eagerness to give
us life, they gave us theirs.
The initiation rite was
wrong, was death.
The baby drops into the bin,
beneath the table.
The serpent lives, to define
our death. It grows so pale,
it is hard to distinguish.
The teaching is complete
when all trace has vanished.
Only the marks remain.
Only the remains are felt.
Joyfully we step from the
room, to celebrate our loss.
The serpent grows warm. It
fattens and pulls us closer.
The FAMILY.

The room.
We are all contained within
its walls. The conditions
are set. There is no escaping
the blood. It is thicker than
water. Thick, sticky and black.
We are forced to kneel
through the weight of it.
YOU are MY mother MY father.
YOU are MY son MY daughter.
YOU are MY husband MY wife.
YOU are MINE.
I am YOURS.
The serpent is not dead, it
is only sleeping.
The nightmare is the force
of its reality. We are
tightly bound by the vision.
We must learn to submit, not
to survive.
The serpent pulls tighter.
We must be willing to

possess and be possessed.
Beneath the table, the
withered cord pumps, cold,
laying like some discarded
snake-skin.
The air thickens. The density
is suffocating. There is no
room to see.
Life is life never realized.
Tighter, tighter.
We must, finally, sublimate
all love and life for theirs.
There can be no meeting.
The serpent writhes in its
joy of life. We can not
breathe. It pumps a sickening
air in its attempt to regain
the submission. It tightens
still and the cry is heard.
The knife is between us.

WORLD EXCLUSIVE

INSIGHT - VERGIL, SINGLE-HANDED
ACCOUNT OF THE FIRST SOLO ASCE

El fanzine Nations
Anthem (himno naciona
de los Crass) van
repartiendo su fanzine
de protesta mientras
pintadas en el metro
sus stencil de mensajes.
Siempre jugando con la
rona y escapando del
resultado.

HARDCORE

A pesar de empezar a destacarse un par de años antes por bandas como Black Flag, Circle Jerks, Bad Brains o Teen Idles, el término Hardcore se generaliza en el 1981 con el disco de D.O.A. "hardcore '81". Derivado del punk hacia una vertiente más rápida y activa, el hardcore forma una heterogénea pero prolífica fuente de movimientos juveniles, artísticos, vecinales, sociopolíticos, y ambiente de inspiración e intercambio de ideas e información, ligada también a otros aspectos como el skate y deportes similares. Diferenciándose como movimiento juvenil por dejar atrás los esquemas e ideologías de tendencia destructiva y optar más por un movimiento positivo

y motivador. "Es mundo es una mierda, pero en vez de destruirlo vamos a cambiarlo". El uso de la tipografía no es tan destructiva, sigue siendo agresiva como la música misma y se siguen usando recortes y collages, pero en una actitud mucho más positiva, rechazando la autodestrucción que muchos punks anteriores habían experimentado, con caracteres más claros y más legibles en aspectos generales comparando con el anarko-punk. Se sigue con el blanco y negro por la facilidad de difusión en cuanto a coste económico, y diferenciándose del colorido de Jaime Reid y el Punk del 77. El hardcore ha ido muy ligado a deportes como el skate, de ahí también su actitud positiva de

Circle Jerks

Una de las características de hardcore: los conciertos no se convierten en simples shows: la banda está a la altura de público y todos participan en la fiesta. Aquí se ve a Bafra liderando a los Dead Kennedys entre el público.

Los carteles siguen con los principios económicos y baratos pero van adquiriendo carácter más legible con tipografías más caras como el cartel de Scream. Las bandas aumentan cada día más y los conciertos también de un día para otro puede haber un concierto así que hay bandas que recurren al cartel rápido a mano para ahorrar tiempo y dinero.

El hardcore trae el "mosh" a gente se tira al público del escenario, hay unidad entre bandas y público, todo el mundo participa y todo el mundo toca en alguna banda.

EL MUNDO ES
UNA MIERDA,
PERO EN VEZ DE
DESTRUIRLO
VAMOS A CAMBIARLO

Greg Aron en acción con gran guitarra de Black Flag, una de las principales bandas de hardcore punk de la escena creada en 1977.

ACTITUD
MENTAL
POSITIVA

levantarte el culo e ir a hacer cosas en vez de quedarte fumando porros y drogándote en el sofá mientras el gobierno te controla. A pesar de la tipografía más legible usada generalmente, artistas como Pushead de gran influencia tanto en la música como en el skate crearon diseños más macabros con uso de calaveras y letras macabras, como su lettering para la banda Misfits o la mítica revista de skate Trasher.

El hardcore se creó y de desarrollo mayormente en Estados Unidos aunque Europa y Japón también han tenido su propia evolución. Pasaron unos años desde en punk

del 77 así que bandas, flyers, fanzines, discos y actividad en general se aumento imparablemente dando resultado a gran creación de logos, lettering, y tratado manual tipográfico.

Artistas como Pushead, Raymond Pettibon, Shawn Kerry, Winston Smith o Joey Shithead hicieron cientos de flyers y portadas para sus bandas o amigos y fanzines como el Maximum Rocknroll, Suburban Press, Heartattack, Never Surrender, Upset Dischord, Time Bomb o IQ32 de todo el mundo han seguido difundiendo sus creencias e ideales.

Los diseñadores más coloridos y positivos (al menos dice este libro de los Bad Brains "positivo y optimista") son los de la escena de la música punk y el skate. En el mundo han seguido difundiendo sus creencias e ideales.

SAD BRAINS

A DOLESCENTS RKL
7SECONDS YOUTH OF BLACK
TODAY

BAD BRAINS

Circle Jerks

FLAG

ZERO BOYS

F.U.'S ▽

HUSKER DU
HUSKER DU

MDC

SUICIDAL
TENDENCIES

SS DECONTROL

UNIFORM
CHOICE

NEGATIVE FX

T.S.O.L.

SALVATION
ARMY

Cro-A-lags

BAD
RELIGION

NECROS

Poison

AGNOSTIC
FRONT

Idea

D.O.A.

NEGAZIONE

ILL REPUTE

THE SUBHUMANS

MÁS LEGIBILIDAD

Y VARIEDAD

Slurfi dentro o todos los saltos en el escenario comienzan a aparecer más también a partir de los años ochenta en los conciertos de hardcore.

Varios tipos de bandas de hardcore americanas en su mayoría, se puede apreciar claramente la legibilidad comparando con las bandas anteriores. Aunque más calmadas sean más rápidas y agresivas en cuanto a actitud se a e a de esa autodestrucción de los primeros punks.

RAYMOND PETTIBOND

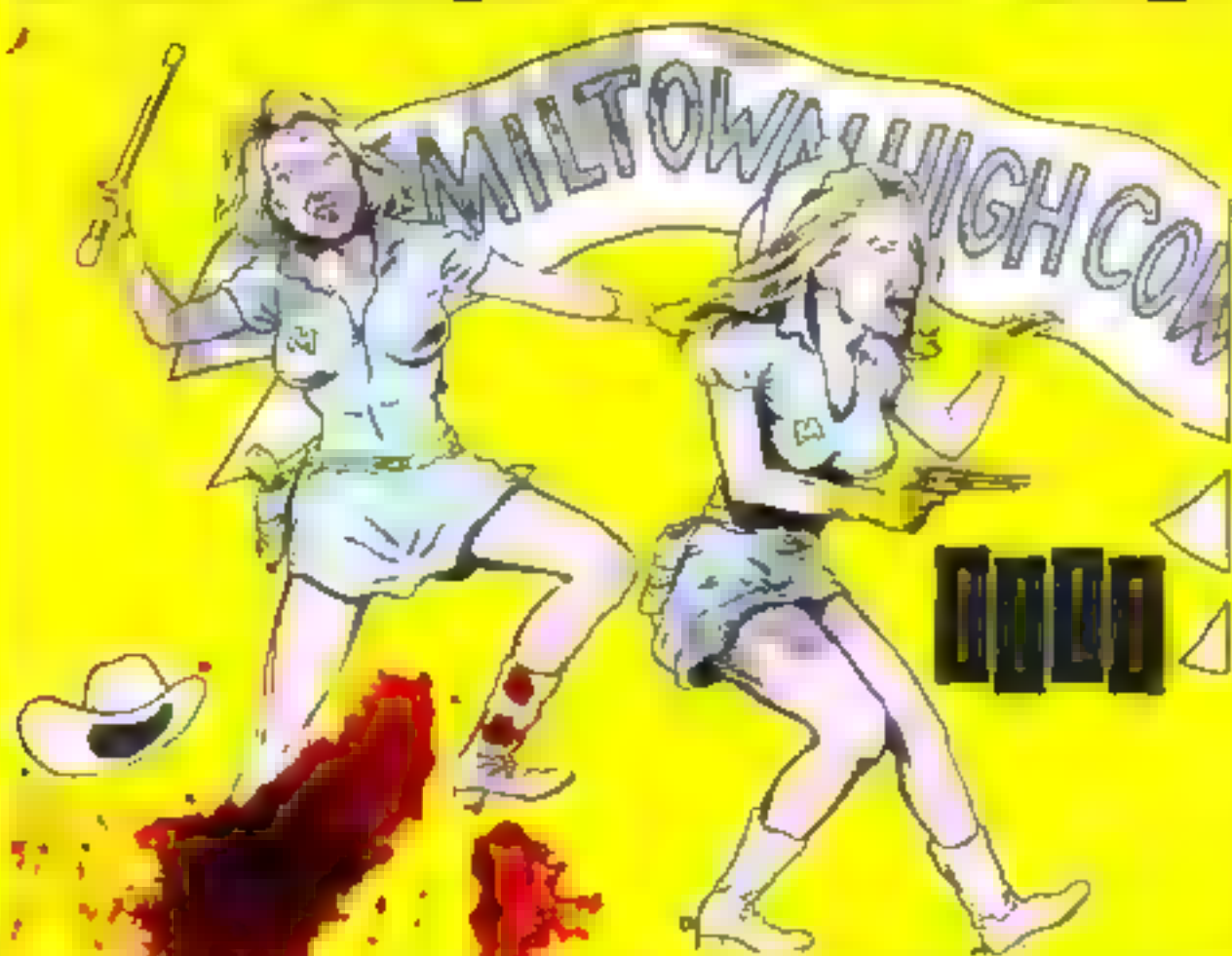
Raymond Pettibond en Arizona, siempre se ha relacionado con la escena hardcore-punk de Los Angeles. Aunque su reputación fue en aumento y hoy en día expone en museos de todo el mundo muchos reconocen los trazos de Raymond Pettibond por las portadas de los discos de Black Flag, de Minutemen o de la genial carátula del Goo de Sonic Youth. Sus flyers son considerados grandes obras del punk por la

crítica inteligente que transmite. A pesar de estudiar Economía Pettibond siempre se interesó por la tipografía, después de terminar los estudios empezó a leer libros de tipografía, historia del arte y literatura del siglo XIX. Su hermano mayor es gran guitarrista de Black Flag Greg Green fundó el sello SST Records donde Raymond empezaría a desarrollar sus trabajos en el mundo del punk.

Disco Jerlous Again de Black Flag editado en 1980. Con el uso de tipografías más limpias se empezaron a usar tipografías de autor, esta vez el tipo Fritz Quadrata. Aparte de la tipografía el estilo de Raymond se caracteriza por las ilustraciones simples y mayormente de fondo de algún color en los discos de Black Flag.

Al lado un disco de Sonic Youth donde Raymond participó en la portada. El estilo tipográfico es diferente ya que se trata de un estilo musical diferente.

BLACK FLAG

JEALOUS AGAIN

SONIC YOUTH

Back Flag a banda donde
Raymond hace su arte. A la
guitarra su hermano Greg
Green y a micrófono Henry Rollins
en la segunda etapa de la banda.

BLACK FLAG

WITH:
NO ALTERNATI
IMPATIENT Yo
NUBS

Morton said all
could be done was to
get the group off the
as soon as possible

A rock-and-bottle-throwing
between unruly fans and po
the other night at the Whisky
put an end—at least temporarily—to
club's policy of booking local punk ba

There's been a lot of controversy following
mini-riot at the WHISKY last week, when BL
FLAG and D.O.A. played.

If you are
worried about seeing Blag Flag again — they've
managed, due to their, shall we say, easily over
excitable audience, to get themselves prohibited
from playing most of the clubs in town — they will
be at the STARW(KID) on November 12.

(Imagine real nice orchestra music)
"It was such a lovely Sunday afternoon
Mom & dads brought along the kiddies,
there was plenty' of potato chips and
baseball and lemonade There was a
playground and ducks and love and
niceness and kisses all over until,
(horrible music creeps in)
"Somebody let Black Flag into the park

RAT'S PALACE
864-1639
705 NATOMA S.F.

HALLOWEEN

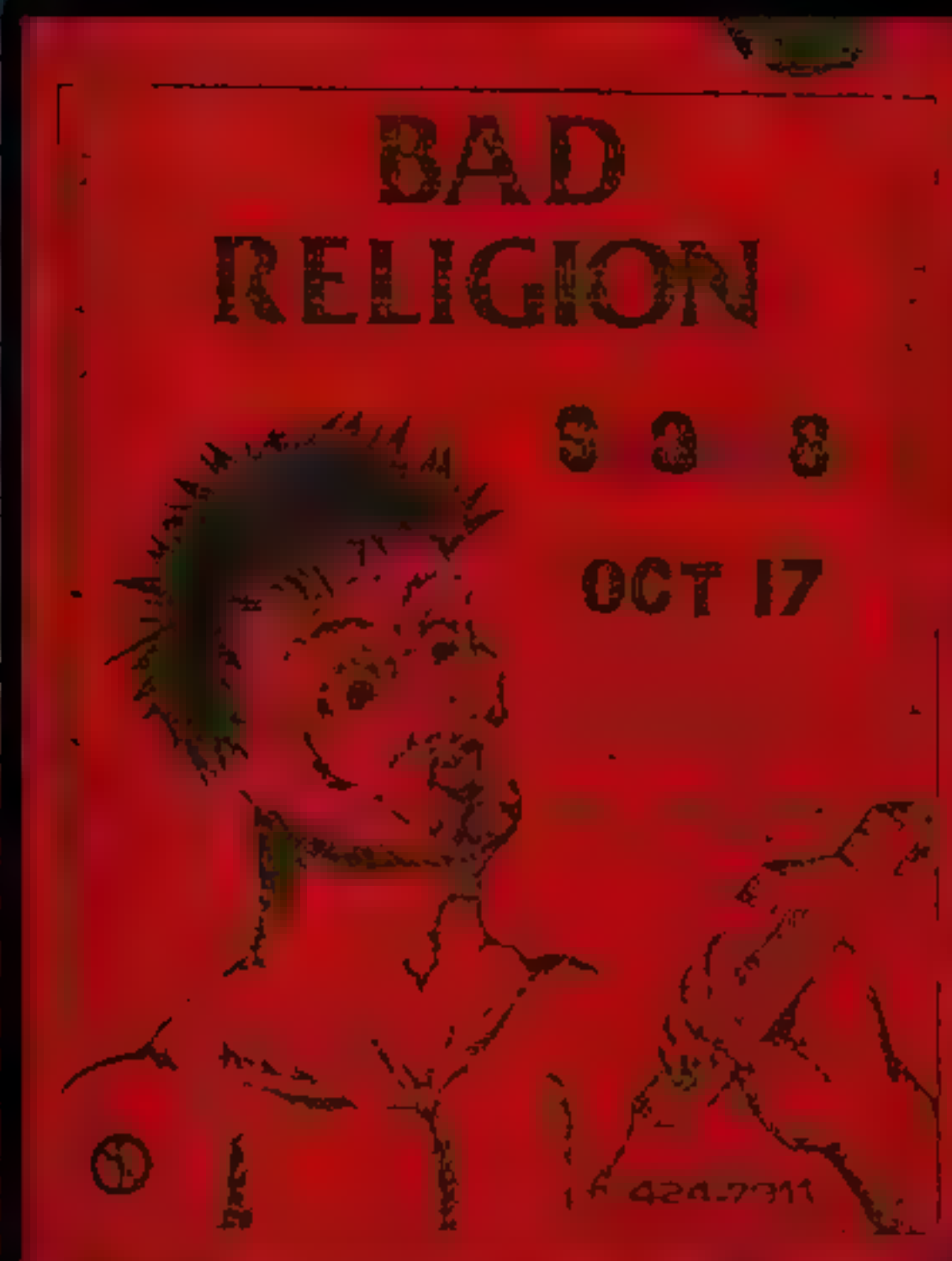
FRI. OCT. 31

Raymond Pettibone

Pettibond se hizo conocido gracias a sus carteles de Black Flag, pero siempre lucía esa Fritz Quadrata, que otras bandas conocidas como Bad Religion también han utilizado como símbolo de su identidad. Creada por 1965 por Ernst Friz, la comercializó ITC y ha sido un ejemplo claro de tipografías bien usadas en el hardcore.

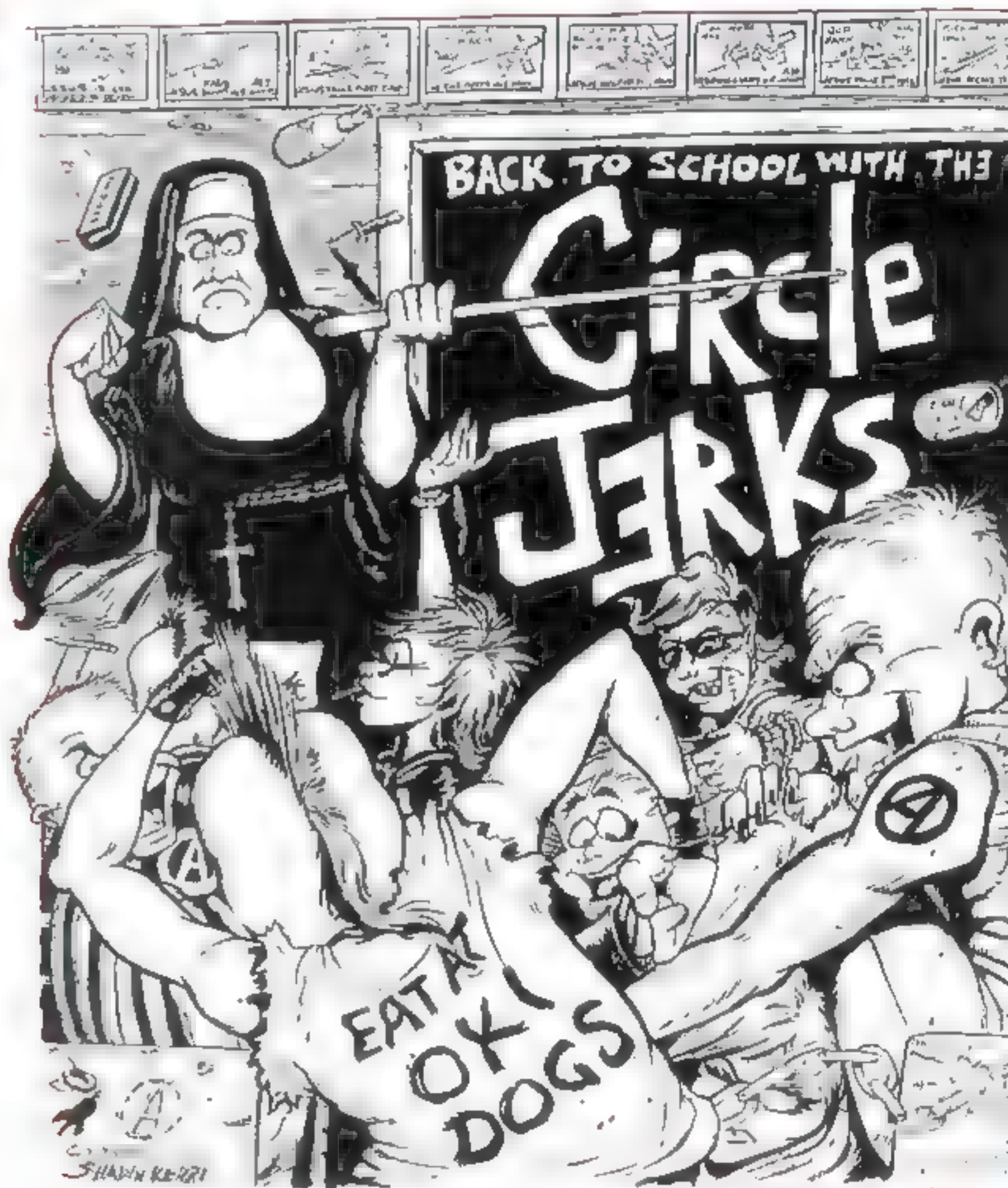
Carteles de Black Flag hechos por Raymond Pettibond durante su tiempo en la banda. El diseño es una mezcla de tipografía y dibujo. Aunque un cartel de Bad Religion con la Fritz Quadrata, entre otros.

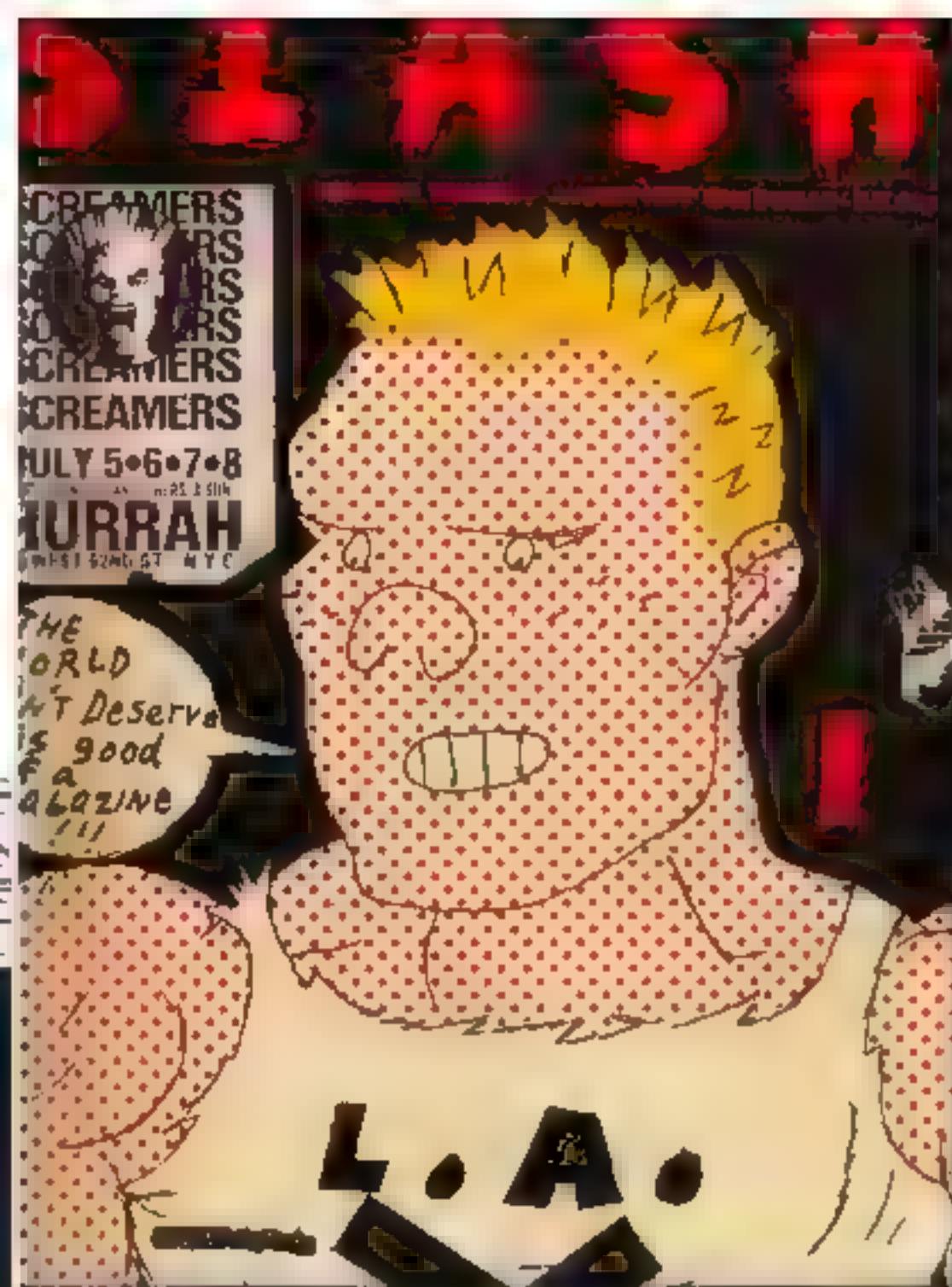
Friz Quadrata

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?

SHAWN KERRY

Uno de los muchos carteles que hizo para los Circle Jerks siempre con tendencia a esa afición al cómic que tenía. Otra portada para otra revista esta vez con bonito lettering de titular y su toque de humor habitual.

Izq Portada ilustrada por Shawn para la revista Slash. En su afición al comic desarrollo esa faceta de la tipografía comica con lettering a mano y bastante humor

Abajo dis Group de Circle Jerks diseñado por Shawn uno de los discos mas míticos del hardcore ochentero. Como en Black Flag portadas mas positivas visualmente y mas color.

Nació en los suburbios de Los Angeles, en la escuela empezó a dibujar comics y viñetas y rompiendo las tipografías con sus lápices. Pasaba el tiempo escribiendo viñetas y dibujando comics graciosos hasta llegar a hacer dibujos para Linsey en los comics del pato Donald. Pero por encima de todo esto ella era una punk. Trabajo para flyers y discos de los Germs, Circle Jerks, TSOL etc.

Winston Smith

IMÁGENES INOCENTES
CONVERTIDAS EN
REBELDÍA
Y CRÍTICA
SOCIAL

Como Raybond Pettibond y Shawn Kerry Winston también estuvo ligado a una importante banda de hardcore-punk, los Dead Kennedys. Jello Biafra el líder de la banda creó el conocido sello Alternative Tentacles donde Winston ejerció de artista en las portadas de discos de bandas como Dead Kennedys, Green Day y más de treintena de portadas han pasado por sus manos.

Creó su propio fanzine llamado Fallout donde desprender su arte y su collage. Su estilo destaca por el uso habilidoso del collage. Tipografía recortada y manipulada ayuda a fotos y mensajes directos y controvertidos.

Imágenes cortadas de revistas de los años cincuenta, imágenes alegres y inocentes convertidos en rebeldía y crítica social.

Luego del sello de Jello Biafra, el líder de Dead Kennedys, el sello Alternative Tentacles, donde trabajó Winston, hizo uno de los muchos carteles políticos de los Dead Kennedys para con sus portadas que en forma de poder político. La tipografía para ser tomada plana por la forma que tienen las imágenes.

DEAD KENNEDYS
SUBHUMANS U.K.'S
FRIGHTWIG

SCREAM
THE BREEZE
SEA HAYS

ALL AGES •
FRIDAY MAY 24 SAN FRANCISCO
THE FARM 1499 Potrero (415) 431-1326

FRI. JUNE 28th
SOCIAL DISTORTION

THE DEAD KENNEDYS

ALL AGES •
FRIDAY MAY 24 / SAN FRANCISCO
THE FARM 1499 Potrero (415) 431-1326

415-431-1326

CBE FRI. JUNE 14 8pm sharp!

AN RAZ GOLDENVOICE PRODUCTION

tickets are \$6.50 adv. \$8.00 at door
price increase to help keep the farm open.

PUSHEAD

Portadas de discos de SOB y Septic Death, la banda donde canta tipografías a mano acompañando a raíveras monstruos y cabezas cortadas. Un estilo que a nadie le dejó indiferente y que llegó a tener su propio modelo de zapatos.

Marcó su estilo tipográfico propio e influyente en el mundo del punk.

Brian Schroeder alias Pushead es artista, escritor, y líder de la banda hardcore-punk Septic Death. Su trabajo ha aparecido en camisetas, carteles, y portadas de discos para incontables artistas (posiblemente los más reconocidos quizás siendo Metallica, Misfits, Corrosion of Conformity y Prong).

El fue uno de los primeros en distinguirse estilísticamente e interpretativamente dentro de una nueva generación de artistas punk. Pushead se estableció como esa clase de hombre con un identificativo estilo "subterráneo del

renacimiento", y no solamente con su arte (digno de nombrar sus trabajos de ilustración para la macarra y ochentera marca, Zorlac Skateboards), sino también por su forma de escribir para una "biblia" del skateboarding como es THRASHER magazine, o sus dos sellos discográficos Pismort y Bacteria Sour.

Influenciado según el por la tipografía psicodélica y sus sueños y pesadillas sus demenciales tipos manuales marcaron una brecha importante dentro de la escena punk y skater de todo el mundo a partir de los principios de los ochenta.

TIPOGRAFÍA

DEM

CON

PSIC

GRÁFICAS
RENCIALES
INFLUENCIAS
DÉLICAS

Para finalizar, fueron grandes años de creación, del 1977 al 1985 más o menos donde se comenta en este libro, discos, carteles, fanzines y todo tipo de publicaciones ayudaron al enriquecimiento tipográfico. Se trabajó mucho la tipografía a mano, y el cortar y pegar, con gran influencia en grandes conocedores de la tipografía como pueden ser Peter Saville, Neville Brody o David Carson y muchos otros. Pero entre todo el uso, la gráfica, el concepto y la

difusión está el hecho de hacerlo uno mismo. Para esa gente que no tenía ni idea de tipografía ni que sería capaz de hacer una revista algún día. O hacer un cartel para un concierto de una amigo sin tener ni idea de lo que es una máquina de escribir, fueron años de creación con la idea de que uno podía hacer lo que quisiera, donde quisiera y como quisiera pudiendo expresar lo que llevaba dentro en cualquier momento, y eso ha quedado ahí para siempre.

